

Serie
jóvenes
en riesgo

Prevención Social de la Violencia

**El teatro como herramienta
para la convivencia
comunitaria: desarrollado por
Telón de Arena A.C. (TA)**

Serie
jóvenes
en riesgo

Prevención Social de la Violencia

**El teatro como herramienta
para la convivencia
comunitaria: desarrollado
por Telón de Arena, A. C. (TA)**

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es responsabilidad única de sus autores y no refleja de ninguna manera las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América y del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

“El teatro como herramienta para la convivencia comunitaria: desarrollado por Telón de Arena, A. C. (TA)”

Impreso y hecho en México, 2015

Derechos reservados

www.pcc.org.mx

Contenido

5	Presentación
7	Introducción
9	1. Antecedentes
9	1.1 Historia de la organización
9	1.2 Teatro en tu escuela
10	1.3 La práctica teatral como herramienta de convivencia y prevención de la violencia
10	1.4 La hipótesis de cambio
11	1.5 El enfoque conceptual
13	2. Descripción
13	2.1 Población objeto
14	2.2 Objetivo general
14	2.3 Los objetivos específicos
15	3. Resultados e impactos
17	4. Proceso y productos
19	5. Impacto
20	5.1 Descripción del proceso de sistematización
25	6. Proceso de intervención
31	7. Sistemática de implementación
33	8. Evaluabilidad
34	8.1 Eficacia
35	9. Sostenibilidad
37	10. Replicabilidad
37	10.1 Condiciones contextuales bajo las que es posible replicar esta práctica
37	10.2 Condiciones o factores de gestión determinantes para la viabilidad de réplica
38	10.3 Recomendaciones para la implementación
39	11. Conclusión

El Programa para la Convivencia Ciudadana (PCC) es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en el marco de la cooperación entre los gobiernos de México y los Estados Unidos de América, derivado del Pilar IV de la Iniciativa Mérida.

En coordinación cercana con la Subsecretaría de Prevención Social y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), el PCC impulsa una estrategia de gestión local para la prevención social de la violencia orientada al fortalecimiento de la cohesión social en comunidades específicas, donde la convivencia y la participación ciudadana se han visto debilitadas.

En el marco de esta cooperación, en el año 2014 se realizó un proyecto de prevención social de la violencia orientado a utilizar la práctica teatral como herramienta de convivencia y prevención de la violencia en las comunidades. El acceso a la cultura, en particular al teatro, además de apelar a un derecho ciudadano, también puede ser un medio para generar procesos grupales que incidan en el entorno social. Conocer la experiencia creativa, experimentar la convivencia armónica y favorecer el entendimiento de valores ciudadanos son factores que posibilitan orientar acciones para la prevención de la violencia.

Asimismo, el teatro como herramienta cultural puede detonar procesos de desarrollo individual que generen nuevas habilidades de pensamiento y autoconocimiento. Además, permite mejorar capacidades expresivas y de comunicación, generar un entorno de colaboración y reflexionar sobre temáticas particulares relacionadas con la violencia, así como proponer formas para mejorar la convivencia en sus ámbitos inmediatos de acción como forma de prevención.

Esta fue la propuesta del modelo “El teatro como herramienta para la convivencia comunitaria” desarrollado por Telón de Arena, A. C. (TA) y en este documento se presenta tanto una descripción detallada de su aplicación como los procesos de intervención, resultados y condiciones para su posible réplica.

La presente sistematización ha sido desarrollada por Guadalupe de la Mora, de la asociación civil Telón de Arena, A. C. (TA), con la supervisión de Simón Tavera Romero y de Francisco Castellanos García, de la coordinación de Jóvenes y Comunidad del PCC.

Esperamos que este aporte sea de utilidad para robustecer las capacidades de las personas e instituciones interesadas en la prevención social de la violencia, a fin de que puedan diseñar planes de intervención comunitaria más eficientes y más cercanos a las necesidades reales de las comunidades de mayor vulnerabilidad social.

Antonio Iskandar

Director

Programa para la Convivencia Ciudadana

“El teatro como herramienta para la convivencia” desarrollado por Telón de Arena, A. C. (TA) es un modelo de prevención psicosocial y comunitario que busca incidir, a través de las artes, en los factores de riesgo que favorecen la violencia en los ámbitos individual, familiar y comunitario. Se promueven, a través de la práctica teatral, procesos grupales que desarrollan nuevas habilidades de pensamiento, autoconocimiento y mejora de las capacidades expresivas, análisis y de comunicación en un entorno de colaboración y convivencia, como factores de protección.

La hipótesis de cambio de este modelo consiste en promover la convivencia armónica a través de la práctica teatral como contraparte a la presión de la violencia y la delincuencia en poblaciones marginadas y sin acceso a la cultura. Esta convivencia se construye a partir de procesos creativos, de reflexión y de trabajo en equipo con grupos de jóvenes que hallan en el arte una posibilidad de expresión que los lleva a encontrar nuevas formas de convivencia en sus entornos inmediatos.

Por otra parte, se crean espacios de participación comunitaria que buscan, por un lado, crear un acceso a la cultura y favorecer el derecho de todo ciudadano a participar en el quehacer artístico como creador y, por el otro, transformar el uso del espacio público como un lugar de reflexión colectiva en donde surgen historias de la localidad y personajes inesperados de la vida real que se mezclan en la práctica teatral. Se puede decir que se busca que el espectador no sólo asista a la ficción, sino que se reconozca en fragmentos de realidad que permiten que la obra sea acabada con sus propias historias. Es decir, se trata de habitar el teatro con su propia subjetividad y promover un sentido crítico en el espectador.

Este enfoque de prevención gestiona la posibilidad del arte como prevención de la violencia y la delincuencia, además de contar con la cualidad de ser participativo y abordar situaciones problemáticas de la comunidad.

Telón de Arena generosamente nos proporciona una metodología que ha elaborado a través de muchos años de trabajo y nos facilita una herramienta más para la prevención en ámbitos comunitarios, misma que pone a disposición del lector para su posible réplica.

Antecedentes

Nada como el teatro puede ofrecerle a la humanidad la ocasión de recordar que alguna vez fuimos personas y de soñar que la vida podría ser intensa todavía.

LUIS DE TAVIRA

1.1 Historia de la organización

Telón de Arena surge en el 2002 como un colectivo de creadores que se reúnen con el objetivo de crear espectáculos escénicos de calidad, que signifiquen para sus públicos una experiencia vital relevante. A partir de esta fecha administró durante siete años un espacio público, el Teatro de la Nación, desarrollando un proyecto cultural con más de cien mil beneficiarios.

A partir de 2007 diversificó sus sedes y programas, orientó su trabajo a la creación y formación de públicos jóvenes para el arte y ha perfilado su misión en el sentido de crear condiciones que propicien en los habitantes de Ciudad Juárez el ejercicio pleno de sus derechos culturales, ampliando así sus oportunidades de desarrollo humano.

PERLA DE LA ROSA, DIRECTORA DE TELÓN DE ARENA: somos un proyecto social, antes que nada, que busca ser uno de la comunidad, crear una experiencia de convivio y esto sólo puede suceder si nuestra voz tiene credibilidad, si nuestra voz es reflejo de la sociedad en que vivimos y si es una voz comprometida para superar los grandes problemas de nuestra sociedad. En ese sentido se han definido nuestros temas.

1.2 Teatro en tu escuela

De 2007 a 2010 Telón de Arena implementó el proyecto "Teatro en tu escuela" que ofreció atención a grupos escolares de poblaciones vulnerables de Ciudad Juárez sin acceso a la cultura, como una opción de ocupación de su tiempo libre y como una posibilidad de reflexión y convivencia. Este proyecto ofreció gratuitamente talleres, funciones de teatro y visitas guiadas para cerca de 34 mil beneficiarios, 50% de los cuales asistió al teatro por primera vez.

Entre los logros obtenidos podemos mencionar que la experiencia desarrollada tuvo éxito en su propósito por contribuir a la formación de públicos desde una

temprana edad a través del aprendizaje del uso creativo del tiempo libre y convivencia. Como resultado se obtuvo un diagnóstico para continuar con el trabajo en las escuelas, del cual se desprenden las siguientes consideraciones que generaron la propuesta del programa que aquí se expone: “La práctica teatral como herramienta de convivencia y prevención de la violencia”:

- 50% de los jóvenes de zonas marginales de la ciudad nunca han asistido a una actividad cultural.
- El teatro tiene un efecto positivo en la formación del sentido crítico del espectador con respecto a valores sociales de convivencia.
- El teatro, en tanto actividad colectiva, puede utilizarse como una herramienta para el fortalecimiento de los vínculos sociales.
- El arte y la cultura pueden significar una alternativa de prevención en tanto que permiten a los jóvenes plantearse un horizonte de vida propio.
- El teatro puede promover la recuperación del espacio urbano como un espacio de convivencia, considerando que somos una de las ciudades con mayor rezago en materia de infraestructura y equipamiento cultural a nivel nacional.

1.3 La práctica teatral como herramienta de convivencia y prevención de la violencia

La práctica teatral ofrece la posibilidad de que los participantes:

- Generen conocimiento: nuevas habilidades de pensamiento y autoconocimiento.
- Mejoren sus capacidades expresivas, de análisis y comunicación.
- Experimenten un entorno de colaboración y convivencia armónica.
- Se identifiquen con el arte como individuos creativos.
- Reflexionen sobre temáticas particulares y personales: en este caso los distintos tipos de violencia, los roles que ellos desempeñan (testigos, víctimas o protagonistas) y sus entornos de convivencia (salón de clases, la familia, la colonia y la ciudad).
- Propicia la conciencia de prevención a partir de propuestas sobre cómo mejorar el entorno de convivencia en los distintos ámbitos sociales en que ellos participan: el salón de clases, la familia, la colonia o el barrio y la ciudad.

1.4 La hipótesis de cambio

Este programa favorece la convivencia armónica como contraparte a la presión de la violencia y el delito en poblaciones sin acceso a la cultura. Lo anterior porque los jóvenes encuentran en el arte una posibilidad de expresión que los lleva a identificar y proponer formas para mejorar la convivencia en sus ámbitos inmediatos de acción como forma de prevención.

Además, posibilita identificar, por ejemplo, cómo los gritos son un caso de violencia verbal que puede o tiende a estar normalizado en ambientes como el salón de clases. En este caso lo que los registros nos muestran es que los alumnos a pesar

de que otorgan una buena valoración al ambiente de convivencia en la escuela, por ejemplo, desean un cambio y expresan ideas como: “mejorar la comunicación, eliminar los gritos y regaños, y el deseo de tranquilidad”.

Lo que el programa promueve es que los participantes después de experimentar el ambiente que se crea a partir de los talleres (ordenado, respetuoso, creativo) propongan desde esa vivencia y con otros lenguajes sus sentimientos y deseos de cambio. Esto sucede en por lo menos 60% de los participantes.

Por otra parte, con la activación de espacios comunitarios, buscamos que la comunidad y los jóvenes en sus escuelas participen de una actividad colectiva como el teatro, en lugares a los que habitualmente asisten con otro fin: el parque, el centro comunitario, la calle, el tianguis, las canchas, bibliotecas y el salón de clases.

El hecho de participar de un espectáculo escénico parecería una actividad insignificante, sin embargo, sabemos que no lo es para quienes nunca han asistido al teatro y en ocasiones se sorprenden al verse conmovidos o involucrados por las historias, los temas y los personajes (especialmente para quienes nunca imaginaron participar activamente como actores en un espectáculo).

LUCINA JIMÉNEZ, DIRECTORA GENERAL DE CONARTE: hay otro tipo de violencias que se viven en la vida escolar, familiar, comunitaria, entre amigos y que son fruto y causa a la vez del enojo, el resentimiento y la frustración; de las confrontaciones interculturales, de género e intergeneracionales. Esto es propiciado por los contextos de diversidad, la convivencia misma y la ausencia de otros lenguajes de expresión que vayan más allá de lo verbal o que permitan a las personas comunicar los sentimientos sin riesgo de ser vistas como más vulnerables todavía.

1.5 El enfoque conceptual

Cuando Telón de Arena se propone favorecer el pleno ejercicio de los derechos culturales se refiere también al derecho de todo ciudadano a participar del arte como ente creador. Como se enuncia en la Declaración de Derechos Culturales de Friburgo: *cultura* abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo. Para Telón de Arena el teatro es la manera más efectiva de recordarnos nuestra humanidad y, por lo tanto, nuestros problemas y conflictos, sean personales o sociales.

Sin embargo, no estamos buscando un teatro “aleccionador”. Es por ello que los montajes de Telón de Arena no buscan una lección moral; su fundamento y fortaleza se encuentra en el principio mismo del teatro como convivio, en esa posibilidad que el teatro nos otorga para habitar zonas de subjetividad alternativa, que ponemos en juego dentro y fuera del teatro. Campos de habitabilidad que organizan nuestra política cotidiana.¹

¹ Dubatti, Jorge (2007). *Filosofía del teatro I, Convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires: Atuel.

Se puede decir que se busca que el espectador no sólo asista a la ficción, sino que se reconozca en fragmentos de realidad que permiten que la obra sea acabada con sus propias referencias. Es así como Telón de Arena entiende el arte: como un proceso inacabado cuya realización depende siempre de un acto de lectura, que se realiza por el lector, el director, el actor y, finalmente, el espectador. De ahí que el teatro tenga “un efecto positivo en la formación del sentido crítico del espectador”.

El proceso de los talleres parte de una atmósfera creativa, pero depende finalmente de la experiencia de los participantes y de la conversación que entre ellos surge. Necesariamente esta reflexión se orienta a nuestro entorno social y es ahí en donde se gesta la posibilidad del arte como prevención.

Siempre se dice que el arte y la cultura pueden hacernos mejores personas, pero esto no va a suceder si antes no hay una sensibilización de los públicos. Como propone Sabina Berman, al hablar de una democracia cultural, no podemos entender solamente que públicos más numerosos gocen del quehacer del artista profesional, pues una democracia cultural implicaría que se extienda a cada ciudadano el privilegio de una vida sensibilizada por las artes.

Para todo individuo en particular o en colectividad es muy importante identificarse, reconocerse, pensarse e imaginarse, para poder transformar su realidad. Para las poblaciones marginales es indispensable vislumbrar el panorama de una vida mejor y un primer paso es la sensibilización por las artes y el reconocimiento de sus limitaciones, sus problemas y alternativas.

DAVID MORENO MARTÍNEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PASO DEL NORTE: creo que la cultura, las bellas artes, deben estar al alcance de todos los estratos sociales. Éstos estaban muy olvidados, siempre han estado olvidados. Desde que llegaron ustedes los invitaron incluso a ver obras de teatro, les enseñaron un poco de teatro y eso despierta en los niños cierta pasión y ven el mundo diferente. Y es necesario porque necesitan salir de ese círculo de pobreza, ese círculo que no les deja nada bueno. Aparte yo creo que la utopía, decía Sartre, no es para alcanzarla sino para estarla buscando y esto es parte de. Y esta ciudad lo necesita mucho.

Descripción

El proyecto se propuso atender a 400 jóvenes y ofrecerles 16 talleres de teatro, danza y música a lo largo de dos semestres escolares; así como realizar con ellos tres visitas al teatro y un montaje colectivo al cierre de cada semestre. Adicionalmente, el proyecto incluye 20 funciones itinerantes en espacios comunitarios de Riberas del Bravo como una alternativa de entretenimiento y ocupación de tiempo libre, proyectando una población beneficiaria de 2 mil personas. Además, se busca la integración de un equipo de 20 jóvenes, de los cuales ocho participan como guías comunitarios.

Nuestro propósito en general es favorecer la convivencia armónica como contraparte a la presión de la violencia y el delito en poblaciones sin acceso a la cultura. Asimismo, que los jóvenes encuentren en el arte una posibilidad de expresión y en las actividades artísticas una alternativa para mejorar la convivencia en sus ámbitos inmediatos de acción. Todo esto proponiendo nuevos esquemas de convivencia como una forma de prevención.

BRENDA MARGARITA DE LA PEÑA RAMOS, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, RIBERAS DEL BRAVO: el teatro permite al niño desinhibirse, lo ayuda a liberarse de situaciones que no le permiten ser él mismo. Y como el niño va a entrar al área de secundaria debe tener más seguridad para sus tareas, para su aprendizaje, para su relación interpersonal. Por eso yo permití que entrara teatro... Inclusive esto permite trabajar lo que es la exposición, porque los niños son temerosos de presentarse ante un público, incluso si son sus mismos compañeros que conocen de mucho tiempo; en cambio ahí te desinhibes y eres tú.

2.1 Población objeto

La intervención está dirigida a jóvenes con acceso limitado a la cultura, entre los 6 y 22 años, de primaria y secundaria, de Riberas del Bravo, una población alejada de la vida cultural de la ciudad.

En un diagnóstico minucioso de la situación de la cultura en nuestra ciudad (elaborado por un consejo ciudadano en el que Telón de Arena colaboró) se considera que muchos sectores de la población están físicamente alejados de los centros culturales. Por ello, es imperante considerar alternativas que acerquen al público a las opciones culturales o que lleven la oferta cultural a este tipo de públicos.

HÉCTOR PADILLA, INVESTIGADOR. DIAGNÓSTICO SOBRE LA CULTURA EN CIUDAD JUÁREZ: puede decirse que prácticamente no existe ningún diagnóstico hecho sobre la situación que priva en la ciudad que no revele a ésta como un escenario que exige medidas urgentes y emergentes. En ella urge corregir carencias o problemas como la fragmentación funcional de la estructura urbana, que se traduce en una segregación social y espacial, que agudiza la condición de pobreza extrema en que vive un alto porcentaje de la población.

2.2 Objetivo general

Involucrar a jóvenes y adultos del polígono Riberas del Bravo en la experiencia sensible del teatro de una manera activa y permanente. Lo anterior para generar un cambio en su percepción y valoración sobre los esquemas de violencia, a la vez que se activan espacios comunitarios para la cultura y se fomenta el desarrollo personal de los jóvenes participantes.

2.3 Los objetivos específicos

- Finalizar el plan de intervención, capacitando al equipo de trabajo y conociendo el polígono.
- Reclutar e integrar equipos de jóvenes participantes.
- Capacitar a jóvenes como participantes y guías de teatro comunitario.
- Ofrecer funciones de teatro a los habitantes del polígono.
- Conformar un grupo de guías de teatro comunitario.
- Sistematizar la metodología para medición de impacto.

Resultados e impactos

El proyecto logró la integración y capacitación de un equipo de 10 facilitadores que impartieron 336 sesiones de talleres de teatro, danza y música a 435 jóvenes beneficiarios directos, quienes asistieron a ocho funciones en el teatro, de cuatro espectáculos distintos.

Además, se realizaron con ellos cuatro funciones del espectáculo colectivo: “El circo de los hermanos Bravo” con un total de mil 906 asistentes. Se ofrecieron 18 funciones en espacios comunitarios para cerca de 2 mil espectadores y se logró la activación de un grupo de 12 jóvenes guías en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Chihuahua (Cecytech) 7, 31 sesiones y su participación en tres espectáculos.

Los talleres se desarrollaron en las escuelas: Secundaria Técnica 90, Primaria Carlos Urquidi, Paso del Norte, Benito Juárez y en el Cecytech 7. Las funciones de teatro itinerantes se llevaron a cabo en 11 lugares distintos de cinco etapas de la colonia Riberas del Bravo, como parques, canchas, escuelas, biblioteca, gimnasio y en el centro comunitario.

A pesar de que esa convivencia y comunión que se busca es un momento subjetivo difícil de medir, podemos asegurar que al final del programa se muestra un cambio radical en la expresividad de los jóvenes y una mayor conciencia sobre sí mismos y su entorno:

CÉSAR CABRERA, FACILITADOR Y COORDINADOR DE TALLERES TEATRO DEL BRAVO: el proceso está lleno de sorpresas para ellos y para los facilitadores. Porque se plantea un ejercicio, se crea una atmósfera, pero no se conoce a fondo ni el acervo de los participantes ni el horizonte de vida. Sin embargo algo de ello surge, porque el juego libera y todo está hecho para que ocurra como un juego. Lo que sí se observa con el paso de las sesiones es la forma en que se va alimentando el diálogo entre ellos, cómo se dicen cosas al parecer sin tanta palabra y, además, las palabras que se empiezan a practicar tienen ya otra densidad: la que surge

de quienes descubren el mundo en el que todo es posible, en el que se dicen muchas cosas sin palabras, que de otra forma se callan. En fin, se dice que favorece la convivencia, pero se podría agregar que favorece la vida, por espacios, por momentos, por suspiros, por miradas.

Proceso y productos

Se diseñaron 16 sesiones de teatro, danza y música. Además, se definieron objetivos específicos para cada una de ellas, bajo el objetivo general de mejorar la expresividad de los participantes, reflexionar sobre el papel del arte en nuestras vidas y la construcción de un espectáculo colectivo final.

Así se llegó al diseño y realización del espectáculo colectivo “El circo de los hermanos Bravo”, del cual se realizaron cuatro funciones. Esto con la participación de los facilitadores y de todos los jóvenes involucrados en los talleres.

El circo se propuso como el “motivo” que genera la escenificación, aunque el proceso de la práctica sigue planteándose desde la teatralidad. Por ello sólo se acude al circo como un recurso lúdico que permite a los jóvenes proponer sus propios cuadros desde el humor y el juego, ya que como estructura escénica favorece la participación de los 200 jóvenes actores en un espectáculo unitario.

Esta actividad permite que los jóvenes se involucren en el proceso de selección de temas, que identifiquen y aborden creativamente un conflicto, que colaboren, discutan y propongan colectivamente escenas y, finalmente, que compartan ese momento único de convivio y comunión del teatro no sólo como público, sino como hacedores.

Por su parte, el proceso de los talleres, en un sentido formal, transcurre con un llegar y un saber que algo va a pasar. Los ejercicios se encaminan en dos rumbos. El primero es el de la neutralidad, lo cual implica un paulatino conocimiento de sí mismos, para descubrir qué es para cada quien la neutralidad. Después se va a la escena y se empieza entonces por practicar el silencio y la inmovilidad. El otro rumbo es el de la acción, en el que el cuerpo se gasta y se compromete con el propósito final de estar dispuesto. Esto para arriesgarse corporalmente a hacer desde las cosas más simples y cotidianas hasta movimientos y secuencias abstractas y simbólicas.

Luego se acude a una herramienta eminentemente teatral: la improvisación. Este momento es la práctica de escenas en que con pocos recursos y con poca infor-

mación los actores se involucran en una situación dramática. Esto es: un estado de cosas en riesgo o estado precario en el que existe un conflicto que se da en forma de desacuerdo, riña u oposición. Sobresale en este punto la forma del teatro para solucionar los conflictos: con la palabra, con el convencimiento y con la argumentación.

Las improvisaciones implican una secuencia de conflictos, que se desarrollan de menos a más en todas las sesiones de los talleres de teatro y se van incorporando detalles que sirven para depurar la forma del desenlace. Está claro que no se dice cómo resolver los problemas, más bien se provoca que la escena viva encamine a los personaje a librar la situación y a veces hasta a “salvar el pellejo”.

En este punto se abordan pocas cosas técnicas: hablar con soltura, hacer que la voz sea potente y expresiva, escucharse y no prestar contacto visual a los espectadores. Es decir, se propicia que las propuestas salgan de los participantes, pero si no aparecen se anima con posibles respuestas o estados de ánimo de los personajes.

En todas las sesiones se realiza una ronda de comentarios sobre lo visto y lo ocurrido. Esto se orienta también en dos rumbos: el tema y la expresividad a partir de si fue claro y creíble lo observado en la escena.

Finalmente, se habla de cuáles fueron esos momentos, por breves que sean, que nos atraparon, que nos hicieron sentir que sí ocurrió. Entonces aparece ese vínculo con la realidad.

En este momento se da paso a la conversación personal: se compara el estado de ánimo de cada quien desde el momento de su arribo al lugar y el momento presente. Como parte de las conclusiones se abordan temas desde el quehacer teatral, hasta situaciones personales y emocionales.

IRIDIAN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, GRUPO DE GUÍAS, TEATRO DEL BRAVO: [¿Te gustan los talleres a los que estás asistiendo?] Sí, porque saco lo que no puedo sacar con otra gente.

Impacto

Las actividades escénicas, en conjunto, han logrado generar un tiempo y un espacio común entre estos grupos de jóvenes. Asimismo, al margen de sus rutinas cotidianas, además de participar ya sea como espectadores o actores de estas actividades artísticas y de convivencia, han expresado mediante una encuesta su opinión sobre el ambiente de convivencia en la familia, la colonia, el salón de clases y la ciudad.

A pesar de que la familia es uno de los ámbitos mejor evaluados, casi la mitad de los jóvenes expresa su deseo por mejorar la convivencia en casi todos los ámbitos considerados en la encuesta: salón de clases (49%), ciudad (48%), colonia (44%) y familia (38%).

A la pregunta de por qué cambiar el ambiente en el salón de clases, las respuestas se centran en: evitar agresiones físicas y verbales (21%), un mejor ambiente de convivencia (20%) y que esté tranquilo el salón, ya que se percibe desordenado entre gritos y peleas. Entre las propuestas para mejorar la convivencia en el salón mencionaron en preguntas abiertas: la convivencia (61%), el respeto (15%) y la comunicación (14%).

61% de los jóvenes participantes manifestaron que el teatro puede ayudar a la convivencia en el salón de clases y una proporción igual (de 61%) notó una mejoría en el ambiente del salón de clases al término de esta experiencia. Las respuestas a la pregunta "¿Cómo el teatro mejoró la convivencia en el salón de clases?", fueron: pasando tiempo con mis compañeros (24%), dejando de pelear y respetando a mis compañeros (17.7%), mejoró mi forma de ser (16.67%), siendo participativo y solidario (13.37%), aprendiendo nuevas cosas (11.11%) y mejoró la comunicación (10%).

DAVID MORENO MARTÍNEZ, DIRECTOR DE LA ESCUELA PASO DEL NORTE: muchos de los niños de quinto y sexto (por edad, por tamaño, socialmente) están por encima del resto de los niños de la escuela. Entonces tienen ciertos comportamientos..., la adolescencia también influye, tienen ciertos comportamientos que de repente resultan un poco violentos o rebeldes. A partir de esto se les nota a los niños una actitud mejor: se comportan mejor, hacen más caso, incluso los maestros nos comentaban que las tareas las cumplen con más seriedad y creo que eso es bueno.

5.1 Descripción del proceso de sistematización

5.1.1 Contexto

Aproximadamente 49.9% de la población del municipio de Juárez tiene menos de 24 años. La ciudad sufre graves rezagos de vivienda y servicios, además de rezagos culturales y educativos. Hay comunidades que viven en altos niveles de marginalidad, carecen de espacios de participación y están alejados de la infraestructura y vida cultural.

En las distintas encuestas aplicadas por Telón de Arena (2002-2010) a público local, un porcentaje cercano a 50% expresó asistir por primera vez al teatro, lo cual coincide con la encuesta publicada por Conaculta, que señala que entre la población de 15 años o más, 60.4% nunca ha asistido al teatro.

Esta situación es uno de los indicadores más relevantes para justificar la importancia de un programa de artes entre la población joven, pues es una muestra de que el consumo cultural de los estudiantes de primaria y secundaria es muy limitado y que su contacto con el arte es escaso.

Esta situación, no obstante, no supone una baja valoración acerca de la posibilidad de que pueda influir en la vida de las personas, ya que en el diagnóstico de 2010 69% de los estudiantes consideró que el teatro puede cambiar la vida de alguien, 27% que tal vez y tan sólo 4% consideró que no; mientras que en los registros actuales, 72% de los jóvenes creen que el teatro puede cambiar la vida de alguien.

En el 2010, Telón de Arena realizó la primera etapa de "Teatro en tu escuela". Entre los logros obtenidos podemos mencionar que la experiencia desarrollada tuvo éxito en su propósito por contribuir a la formación de públicos desde una temprana edad a través del aprendizaje del uso creativo del tiempo libre. Esto es así porque al final del programa los estudiantes exhiben una mejor comprensión del teatro. Asimismo, se muestran más dispuestos a participar en programas de teatro, les gustaría que se repita en el que colaboraron y visualizan la posibilidad de que, además del espacio escolar, el teatro ayude a mejorar la convivencia en la ciudad, el barrio o colonia y el salón de clases.

A partir de esta experiencia se desarrolló un diagnóstico en el que se puede observar entre los jóvenes de secundaria entrevistados que la percepción de mejor convivencia desciende de la familia a la ciudad. A pesar de que hay variaciones entre la primera y segunda encuesta, al final del programa la familia sigue siendo la mejor evaluada, la percepción negativa sobre la violencia aumenta en cuanto al salón de clases y sobre todo acerca de la ciudad. Las respuestas sobre si les gustaría que el ambiente del hogar, la escuela, colonia y ciudad fuera distinto reforzaron lo ya registrado en la anterior pregunta: se desea más el cambio y es en la ciudad donde la calificación sobre la convivencia es peor (aunque en todos los ámbitos cerca de 50% de la población expresan su deseo por mejorar el ambiente de convivencia).

Dado que la experiencia del teatro fue realizada y vivida en el salón de clases, es allí donde mejor se aprecia el efecto que éste puede tener. En este sentido cabe destacar que al final de las actividades del programa de 2010, cuatro de cada 10 estudiantes consideraron que el programa mejoró la convivencia en el salón de clase, mientras que en el programa actual seis de cada 10 consideran que el teatro mejoró la convivencia en este ámbito.

En ambos programas puede verse que al término de la intervención los jóvenes se muestran más sensibles y dispuestos a participar de las actividades de teatro. Además, todo parece indicar que muestran una mayor confianza para hablar de la violencia, pues hay una ligera variación en las preguntas sobre la percepción del ambiente de convivencia y de qué forma han interactuado con la violencia. Es de destacar que 43% respondió afirmativamente a la pregunta de si se han visto involucrados como testigos en actos violentos, 54% de los cuales se concentran en el salón de clases.

También hay datos a tomar en cuenta en las respuestas específicas sobre las propuestas para mejorar el ambiente en el salón de clases. Las respuestas se centran en evitar las agresiones físicas y verbales (21%); la necesidad de una mejor convivencia (20%) y que el salón de clases esté tranquilo (20%).

RICARDO AGUIRRE, FACILITADOR: espero que aprendan un poquito más a entender al otro, que haya empatía. Esto al intentar ser el otro, al ponerse en los zapatos del otro... Y que al menos haya más tolerancia, en conflictos o pláticas, que aprendan a escuchar, que es algo de lo que se habló mucho.

5.1.2 Hallazgos

Se llevó a cabo un estudio del impacto del programa en la percepción de los jóvenes sobre la violencia, mediante la aplicación de encuestas de apertura y cierre al inicio y término de la experiencia. Si se revisa cada una de las esferas en las que se desenvuelve el joven, los resultados arrojan una tendencia de "regular" a "buena" en la familia; mientras que en el salón de clases 40% de los resultados da como hecho una convivencia de altibajos entre "buena" y "mala". Lo mismo sucede para la colonia, donde los resultados la señalan como "regular", 29%; seguida de respuestas positivas de "buena", 25%; a "mala", 24%. En tanto la ciudad tuvo 31% de las menciones que la califican de "regular" en cuanto al ambiente de convivencia.

En lo que respecta al impacto del teatro para mejorar el ambiente de convivencia se tiene que, en términos generales, los jóvenes consideran que éste ayuda a mejorar el ambiente de convivencia en los tres ámbitos: familia, salón de clase y colonia y ciudad. Las formas en cómo impacta son las siguientes: en el caso de la ciudad puede sensibilizar a las personas (29%) o aprender cosas nuevas (14%). En el salón de clases, mediante la convivencia y pasar más tiempo como grupo es la mejor manera para cambiar el ambiente de clases (61%), seguido del respeto (15%) y la comunicación (14%). En la familia, para el primer cuestionario, la respuesta se concentra en la sensibilidad que puede ocasionar el teatro y, en el segundo cuestionario, en la convivencia entre los familiares (20%).

En conclusión: únicamente en el ambiente familiar existe una convivencia positiva, siendo éste el primer entorno de convivencia. A su vez, al socializar fuera del núcleo familiar, la disposición de encontrar un ambiente positivo se ve mermado por diferentes aspectos relativos, en primera instancia, al salón de clases, a la colonia o la ciudad. Este hallazgo es consecuente con los resultados obtenidos en emisiones anteriores del mismo programa de teatro escolar emprendido por Telón de Arena en el 2007 y 2010. Asimismo, se evidencia la importancia que le dan los estudiantes al teatro como un instrumento para mejorar la convivencia en los diferentes ámbitos en que se desenvuelven.

5.1.3 Vinculación con otros actores

El programa se propuso vincular su intervención con otras organizaciones ya presentes en la comunidad. Sin embargo, se registró una escasa respuesta al trabajo conjunto. A pesar de esta situación se sigue emprendiendo un esfuerzo por vincularnos con organizaciones vecinales, escuelas y clubs deportivos, especialmente para la realización de las funciones en la colonia.

Como organización, Telón de Arena mantiene una relación profesional con asesores del proyecto, especialistas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que colaboran con la sistematización de la práctica y con el Consorcio Internacional de Arte y Escuela, ConArte.

La vinculación con las escuelas ha sido definitiva pues la convocatoria a población abierta no surtió los resultados esperados. Al inicio del programa se tuvo una experiencia difícil con la única secundaria de Riberas del Bravo, en donde a pesar de que se iniciaron los talleres se tuvieron que suspender por falta de espacios adecuados. Esta situación mejoró en las primarias, aunque hay que mencionar que es necesario fortalecer la relación con los docentes involucrados mediante un trabajo más sistemático y profundo que permita ofrecerles ventajas a distintos niveles (de aprendizaje o incluso económicas) e incentivar su colaboración con la educación en artes.

5.1.4 Principales resultados

El resultado de las encuestas de percepción aplicadas en la primera etapa del programa, nos permiten ser consistentes con la mayoría de los supuestos en los que se fundamenta el proyecto.

Percepción y reflexión sobre esquemas de violencia:

- El programa favorece la posibilidad de que los jóvenes reflexionen sobre cómo se ven involucrados en asuntos de violencia, tanto en los roles como en los ámbitos y frecuencia.
- Hay modificaciones en las percepciones y valoraciones de los jóvenes con respecto a “la conciencia sobre la violencia y la valoración de la convivencia armónica”.

- Al final del programa, el cambio en las percepciones y valoraciones son significativas y sistemáticas. Es decir, son notorias y consistentes en las respuestas de los dos apartados que estructuraron las preguntas del cuestionario, ya que en una y otra crecen los porcentajes de los alumnos que tienen una mayor y mejor (más reflexiva) conciencia de la violencia en los ámbitos de la familia, la escuela, el barrio y la ciudad, así como del potencial del teatro para mejorar la convivencia.
- Al término del programa hay una mayor conciencia de los tipos de violencia que los afectan y del modo en que los involucra, sea como testigo, protagonista o víctima. Asimismo, se detecta un cambio cualitativo en la actitud de los estudiantes, quienes al final de proceso se muestran más cuidadosos en ponderar el grado en que la participación individual y el teatro pueden contribuir a cambiar el contexto social.

Valoración de la convivencia social armónica:

- El salón de clases es de los espacios en donde se percibe de mejor manera la convivencia, aunque hay un deseo porque este ambiente sufra cambios.
- Más de la mitad de los jóvenes que participaron en el programa consideran que el programa ayuda a mejorar la convivencia en el salón de clases.

Percepción y valoración del teatro como facilitador de la convivencia social

- Más de 50% de la población encuestada tuvo la percepción de que el teatro sí puede influir en la vida de las personas y concretamente mejorar la convivencia en los ambientes propuestos: familia, salón de clases, barrio o colonia y ciudad. Sin embargo, la valoración de que el teatro impacte a un ambiente es mayor en la familia y el salón de clases.
- Los jóvenes se muestran más sensibles y dispuestos a participar al final de las actividades del programa de teatro.
- Para los estudiantes que están dispuestos a hacer teatro, crece la expectativa de que éste mejore la convivencia en espacios más allá de la familia y el aula de clases.

5.1.5 Enfoque de prevención

Las niñas, los niños, jóvenes mujeres y hombres que integran prácticamente la mitad de la población, carecen de opciones para un sano desarrollo humano, en lo cognitivo, lo psicológico y lo social. Es decir, no tienen opciones ni estímulos suficientes para el uso positivo de su tiempo libre. Además, muchos de ellos se encuentran expuestos a las ofertas del narco-menudeo, la violencia y la posibilidad de delinquir; y otros a ambientes donde está presente la violencia física, verbal o psicológica (esta última ni siquiera es claramente identificable por sus víctimas).

Este programa busca que los jóvenes encuentren en el arte una alternativa real de desarrollo humano (autoconocimiento, confianza, expresividad), de convivencia y construcción de ambientes armónicos fundados en la comunicación, la tranquilidad

y el respeto. Asimismo, que esta actividad les permita poner en perspectiva un panorama distinto y contrastante con los esquemas de violencia en donde prevalece el desorden, el maltrato y la agresión.

El supuesto de cambio tiene que ver sobre todo con que los jóvenes adquieran nuevas habilidades de conocimiento, reflexión y expresión. Además, que tomen conciencia sobre sí mismos y su entorno, y que aprendan formas distintas de relacionarse y de comunicarse para que propongan desde su propia experiencia sus deseos y formas de convivencia positivas en los ámbitos de acción más inmediatos (como la familia y el salón de clases). Si queremos prevenir la violencia, es necesario imaginar y desear nuevos esquemas relacionales que favorezcan la comunicación, la esperanza y la justicia.

Proceso de intervención

Integración de equipos de trabajo

Fase 1

Se hace un primer acercamiento con la comunidad mediante la realización de un desfile con mojigangas en la colonia. Esto para llamar la atención sobre nuestra presencia en la comunidad. Se realiza un plan de invitaciones a las sesiones y funciones de teatro gratuitas para finalmente integrar equipos de trabajo. En esta experiencia, dadas las condiciones de la colonia Riberas del Bravo en donde la población se encuentra dispersa en distintas etapas y el traslado de los jóvenes de un lugar a otro dificultan su asistencia, se optó por el trabajo con grupos escolares.

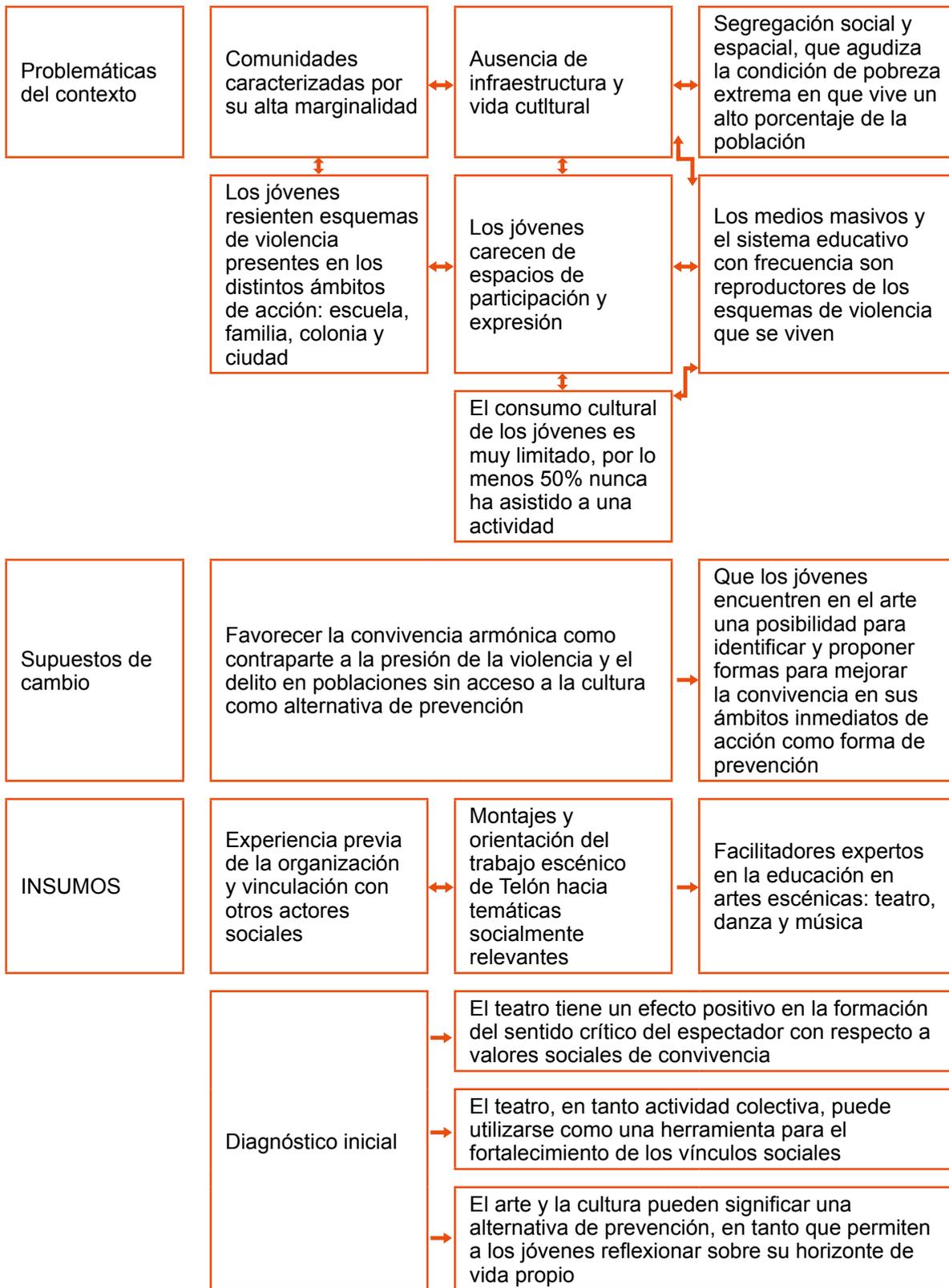
Diseño, programación e impartición de los talleres con jóvenes

Fase 2

Talleres de teatro

- Sesión 1. Introducir al alumno en el mundo del teatro mediante ejercicios prácticos y un espacio de reflexión con su vínculo con la realidad.
- Sesión 2. Expresión: desarrollo de las posibilidades corporales mediante prácticas que permiten la integración grupal.
- Sesión 3. Expresión: desarrollar la imaginación a la vez que se concientiza sobre las posibilidades corporales.
- Sesión 4. Orientada a identificar los elementos formales que intervienen en el quehacer teatral: su descripción y función.
- Sesión 5. Expresión: generación de material para trabajar escénicamente a partir de las experiencias propias.
- Sesión 6. Expresión: desarrollo de la herramienta de la improvisación.
- Sesión 7. Expresión: propuesta y desarrollo de ideas para la escenificación colectiva.
- Sesión 8. Desarrollo de las posibilidades de liderazgo y trabajo en conjunto para la construcción del espectáculo final.

Se dedican espacios de reflexión en todas las sesiones de teatro para vincularlo con la idea de prevención de la violencia, a partir de las improvisaciones y de las temáticas de las obras.

Continúa...

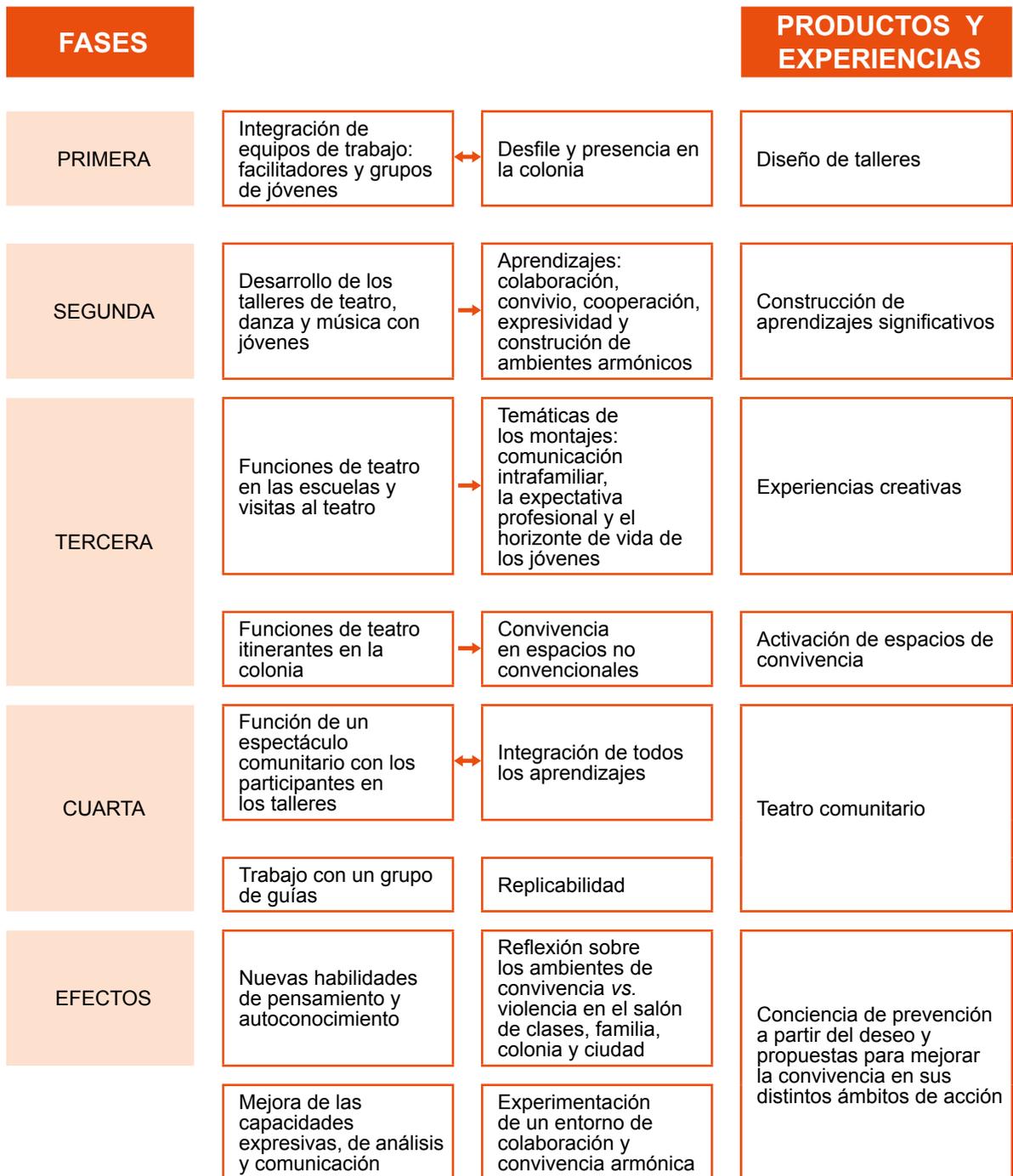

Imagen 1. Proceso de intervención

Talleres de danza

- Sesión 1. Ejecución de ejercicios de reconocimiento del cuerpo, identificando los segmentos que lo conforman y sus posibilidades de movimiento.
- Sesión 2. Experimentación de un lenguaje distinto al verbal y utilización de su cuerpo como instrumento musical.
- Sesión 3. Expresión: construcción de propuestas dancísticas.
- Sesión 4. Expresión: repaso y socialización de las propuestas creadas para el espectáculo final.

Talleres de música

- Sesiones 1 y 2. Ejercicios de respiración y vocalización e identificación de escalas musicales.
- Sesión 3. Expresión: desarrollo de una propuesta vocal para incorporar al espectáculo colectivo.
- Sesión 4. Repaso de los fundamentos del manejo eficiente de la voz.

El diseño de los contenidos de las sesiones resultó de la combinación de la experiencia del modelo “Teatro en tu escuela” desarrollado por Telón de Arena, y de la metodología desarrollada para danza y música del Consorcio Internacional Arte y Escuela, A. C. (ConArte). Esta última se orienta a aprovechar el potencial del cuerpo “como recurso para la construcción de lenguajes capaces de promover el autorreconocimiento, la reconstrucción del espacio individual y social, así como de crear ritmos y escrituras en el espacio, y de generar una profunda transformación personal y colectiva desde el juego, la musicalidad y las gramáticas del movimiento y el espacio”.

Fase 3

Funciones y visitas al teatro

Los grupos ya integrados visitan el teatro en tres ocasiones con el objetivo de reforzar los aprendizajes sobre los elementos del teatro, vivir la experiencia y reflexionar sobre temáticas socialmente relevantes y pertinentes para el programa de convivencia. En este caso las obras abordan temáticas como la comunicación intrafamiliar, la expectativa profesional y el horizonte de vida de los jóvenes.

Esta fase se refuerza con un programa permanente de funciones de teatro itinerantes en la colonia que robustecen la presencia de Telón de Arena en la comunidad, al mismo tiempo de que proponen temas de reflexión y espacios de convivencia en los barrios y lugares comunitarios de reunión. Se busca también que las temáticas estén relacionadas con el entorno inmediato de los habitantes.

Fase 4

Diseño del espectáculo colectivo final

En este caso la obra se llamó “El circo de los hermanos Bravo”. Se partió de una historia central que ubica una función de circo en el contexto de Riberas del Bravo. Para ello se utilizó la presencia de casas de cartón manipuladas y construidas por los

jóvenes y la aparición de un río. Luego se presentan cinco escenas cómicas construidas durante los talleres entre los facilitadores y los jóvenes participantes, todas ellas enlazadas mediante un presentador y música en vivo. Los personajes son: el domador de leones, el hombre fuerte, trapevistas y equilibristas, payasos y malabaristas. Todos manejan un tema que tiene que ver con el éxito y la frustración, y se debaten entre ser buenos o malos cirqueros.

En esta fase de construcción de las escenas y de presentación del espectáculo final es donde se pone a prueba uno de los principales resultados del proceso que es el trabajo en equipo y la colaboración entre compañeros de clase y de escuela.

En esta fase se incorpora a los jóvenes guías quienes ya recibieron una capacitación como guías de grupo y colaboraron con Telón de Arena en un trabajo escénico, con el objetivo de generar el interés para que continúen participando en la colonia como guías comunitarios.

Es aquí en donde se aprecia la conjugación de todos los aprendizajes mediante la vivencia de una experiencia de teatro comunitario.

Periodo estimado de implementación: un año, dividido en dos periodos semestrales (si se decide trabajar con grupos escolares).

Sistematicidad de implementación

El programa inicial de “Teatro en tu escuela” dio pie a la propuesta actual en la que Telón de Arena introdujo cambios que permiten pensar en un trabajo más sistemático. Estos ajustes tienen que ver con la inclusión de talleres de mayor alcance (anteriormente se realizaban cuatro sesiones con el grupo y esta vez fueron 16), que debe enlazar el trabajo en las escuelas primarias con el que se desarrollará en la secundaria y aun en preparatoria.

De alguna manera los resultados obtenidos en las encuestas hablan ya de resultados que rinden un impacto estándar del programa respecto al cambio en la percepción de los jóvenes y el interés por continuar con este tipo de actividades. Sin embargo, su eficacia debe aún completar un ciclo de experiencia mayor al de un semestre para permitir que la educación en artes tenga un impacto real en la formación integral de estudiantes con una perspectiva distinta. Asimismo, deberá proponer esquemas de inclusión para los docentes que permitan un mayor impacto.

Evaluabilidad

Se aplicó una encuesta en dos momentos diferentes: antes y después de que los estudiantes participaran en los talleres y la función de teatro. Además, se identificó a los estudiantes en las dos aplicaciones del instrumento. Lo anterior nos permitió hacer un seguimiento sobre las diferentes valoraciones que hicieron a las preguntas del cuestionario, lo que facilitó medir el impacto real de la práctica. Entre los principales resultados se pueden mencionar:

- En el primer cuestionario fue mayor el número de respuestas positivas al cambio de convivencia en el ambiente familiar, teniendo una diferencia de 39% en ambas respuestas.
- Disminuyó el número de casos de niños que dicen haber sufrido alguna vez violencia física, con 19% de diferencia entre ambos instrumentos. En cuanto a la modalidad de agresión física de que fueron víctimas: “participar en riñas” pasó de 28 a 40% del primer al segundo cuestionario. De este mismo modo, “ser víctima de agresiones sin defenderse” sólo tuvo en el segundo cuestionario 20%, mientras que en el primero llegó a arrojar 33% de las respuestas.
- La percepción que se tiene de la colonia y la ciudad cambió, ya que fue menor el número de casos que querían modificar el ambiente de convivencia en éstas (para la ciudad 18% menos y 42% para la colonia). Por otra parte, para la familia, “cambiar de actitud” siguió siendo la forma de modificar el ambiente, pero con diferencias porcentuales (21% menos en comparación al primer cuestionario) y aumentando para las respuestas de “mejorar la comunicación” (35%).
- En cuanto al impacto del teatro, sólo 51% mencionaron positivamente la posibilidad de que el teatro ayude en la colonia (8% más que en el primer cuestionario), siendo a través de la sensibilización en primer lugar (17%) y aprendiendo cosas nuevas (17%). Al comparar estas respuestas con el primer cuestionario resulta interesante el aumento que se dio en la respuesta “se aprenden cosas”, ya que aumentó en 200% en las menciones, 97% para quienes dijeron que mejoraría la comunicación y 20% que ayuda en general en lo que respecta a la colonia.

- De igual forma 51% (7% más que en el primer instrumento) mencionó que el teatro es benéfico para la ciudad, ya que puede sensibilizar a las personas (29%) o aprender cosas (14%). En este sentido se observó un aumento de 126% en las menciones que se dieron en la respuesta de “se aprenden cosas” en comparación al primer cuestionario, mientras 52% en que el teatro ayuda a sensibilizar a la gente de la ciudad.
- Por último, se les preguntó si el teatro mejoró la convivencia entre sus compañeros de clase: 61% sí notó alguna mejoría en el ambiente, ya que a partir de esta experiencia hubo mejor convivencia (24%), además que se disminuyeron las peleas entre los mismos compañeros (17%).

8.1 Eficacia

Se tiene información cuantitativa sobre:

- Perfil de los estudiantes en cuanto a edad, sexo, escuela y grado que cursan.
- Valoración del ambiente de convivencia en los ámbitos: familiar, salón de clases, colonia y ciudad.
- Valoración sobre la necesidad de cambio, razones y formas del ambiente de convivencia.
- Interacción (y frecuencia) con algún tipo de violencia tal como: física, verbal, psicológica, discriminación, ya sea como protagonista o testigo en los ámbitos que se desenvuelven.
- Propuestas para mejorar el ambiente de convivencia en los ámbitos mencionados.
- Valoración del impacto del teatro en la modificación del ambiente de convivencia
- Frecuencia de asistencia al teatro.
- Formas en las que el teatro mejora el ambiente de convivencia en los diferentes ámbitos que cohabita el estudiante.

Información en torno al impacto: se cuenta con la información cuantitativa mencionada arriba para dos momentos: antes y después de poner en marcha el proyecto. De la información más relevante destacan:

- Cambios en las percepciones del ambiente de convivencia.
- Cambios en la valoración del impacto del teatro sobre el ambiente de convivencia en las diferentes esferas.

Sostenibilidad

El programa se ha mantenido con apoyos parciales del proyecto “Teatro de fronteras” apoyado por Conaculta y por aportaciones de financiadores como el Programa para la Convivencia Ciudadana de USAID y la Fundación del Empresariado Chihuahuense.

Cuadro 1. Descripción de factores externos para la sostenibilidad

Factores externos	Descripción	¿Por qué?
Condiciones no favorables en las escuelas	Falta de espacios adecuados y limpios para la realización de los talleres	Contar con un espacio amplio, agradable y limpio es determinante para el éxito del programa y, en general, para el objetivo de favorecer la convivencia armónica. Sin embargo, se trata de una problemática que hay que trabajar con los planteles educativos a otro nivel
Falta de interés y colaboración del personal de las escuelas	A pesar de que el programa es bien recibido por los altos niveles jerárquicos de las secciones escolares, el personal de la escuela enfrenta presiones de tiempo y, en general, no tienen interés en el programa. Por ejemplo, no se notificaba de cambios en días de asueto o de actividades que impedían la realización de los talleres y hubo maestros que no dejaron entrar a facilitadores o que intervinieron negativamente en las sesiones restándole autoridad al facilitador frente al grupo	Es indispensable contar con la colaboración de los docentes e incentivar su participación para que vean el programa como una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, los mismos maestros han planteado presión de la carga de trabajo, falta de interés y sensibilización por las actividades relacionadas con el arte

Continúa...

Factores externos	Descripción	¿Por qué?
Organizaciones sociales con presencia en la comunidad, pero sin interés por colaborar o participar con actividades culturales	Se programaron funciones de teatro en las diferentes etapas con organizaciones que se suponían harían el trabajo de invitación a sus integrantes y a la comunidad en general. En tres ocasiones se suspendieron las funciones por ausencia de público o la asistencia de cero personas de la organización, lo cual hace evidente una falta de interés o atención para estas actividades	La participación de la comunidad en la propuesta cultural es un complemento deseable del trabajo con los jóvenes
Condiciones de pobreza que dificultan la participación de los jóvenes en actividades fuera de las escuelas	La falta de recursos dificulta el traslado de los jóvenes y su participación en grupos fuera de la dinámica escolar	Es importante establecer estrategias para incorporar a jóvenes que no estudian en los programas de los talleres
Una relación viciada entre los vecinos y las organizaciones que desarrollan trabajo en la comunidad de Riberas del Bravo	Se percibe por parte de los vecinos que participar en una actividad debe tener un beneficio para ellos (económico o material) y no está presente la necesidad de convivencia sin otro fin más que pasar un tiempo en común. Por ejemplo, se realizó una función en el centro comunitario que fue desatendida a los 20 minutos de iniciar porque en la puerta anexa se ofrecieron despensas	Lograr una participación más interesada en las actividades culturales propuestas por parte de los vecinos
Desvinculación y competencia entre los habitantes y las organizaciones de las distintas etapas de Riberas	Los vecinos compiten entre sí por que sea su etapa la beneficiada y no asisten ni se involucran en las actividades de otra etapa	

Cuadro 2. Descripción de factores internos para la sostenibilidad

Factores internos	Descripción	¿Por qué?
Se incluyeron espectáculos escénicos aún en producción que por su extensión y estética no resultaron adecuados al programa	Se incluyeron los montajes <i>Las perlas de la virgen</i> y <i>Night Stalker</i> como obras con temas de interés para jóvenes, pero derivado del resultado que se tuvo en la temporada se identificó que no eran adecuadas para los jóvenes del programa por su extensión	Es indispensable que los jóvenes asistentes puedan identificarse con los trabajos escénicos que se presentan, que sean breves y cercanos a su experiencia como espectadores
No se incluyeron actividades orientadas a involucrar a los docentes en las actividades del programa	Inicialmente se propuso trabajar con población abierta y no con escuelas, así que no se incluyó el trabajo con docentes	En necesario incluir un taller orientado a los docentes y su trabajo con los jóvenes
La inasistencia de jóvenes a las actividades, aun en los grupos escolarizados	En las escuelas se registra un alto índice de ausentismo en las actividades regulares, lo cual se suma a una frecuente suspensión de actividades por motivos diversos	Esta condición afecta el trabajo colectivo

Replicabilidad

La práctica es potencialmente replicable en todo tipo de contextos, especialmente si se logran mejorar las condiciones de espacio y ausentismo que son las problemáticas presentes en las escuelas de la periferia con las que hasta ahora se ha trabajado. Si bien los contenidos de las sesiones de los talleres pueden variar según la edad de los jóvenes, su permanencia en el programa y el lugar donde se lleven a cabo, los objetivos deben mantenerse.

10.1 Condiciones contextuales bajo las que es posible replicar esta práctica

En el corto plazo nos parece que la manera de replicarla es en las escuelas, ya que incluso ahí la dificultad mayor es la asistencia y permanencia de los jóvenes. En ese caso, se requiere localizar escuelas con espacios adecuados para los talleres, pues por lo general existe una carencia de aulas suficientes y adecuadas (ventiladas, iluminadas, limpias y en buenas condiciones). También es deseable que no sólo los directivos acepten el programa, sino que los docentes colaboren. Para ello se sugiere un proceso de trabajo con los maestros a cargo de los grupos para lograr una mayor disponibilidad de tiempo con los alumnos.

10.2 Condiciones o factores de gestión determinantes para la viabilidad de réplica

Incorporar el programa de talleres como parte de las actividades artísticas de las escuelas es un factor determinante. Asimismo lo es contar con el financiamiento suficiente para mantener una plantilla de maestros a quienes además de las clases se les puedan ofrecer bonos de gasolina o apoyos extras para ensayos y funciones, ya que normalmente la distancia de las escuelas es considerable. Además, es necesario mejorar las condiciones técnicas en que se ofrecen los talleres.

10.3 Recomendaciones para la implementación

Las funciones a las que asisten los jóvenes deben mostrar un contenido cercano a ellos. Por lo tanto, es ideal que los facilitadores involucrados sean parte de los espectáculos pues esto establece otro tipo de relación con los jóvenes participantes.

Además, se sugiere una sesión-función de sensibilización en las escuelas anterior al inicio de los talleres.

Conclusión

En lo que respecta al impacto del teatro para mejorar el ambiente de convivencia se tiene que, en términos generales, seis de cada 10 jóvenes consideran que sí ayuda a mejorar en los tres ámbitos: familia, salón de clase y colonia y ciudad.

Las formas en cómo consideran que impacta favorablemente son: sensibilizando a las personas, aprendiendo cosas nuevas y mejorando la convivencia al pasar más tiempo en colectivo, porque promueve el respeto y la comunicación.

Como se puede constatar en estos resultados, al término de la experiencia los jóvenes muestran una mayor disposición a participar en las actividades artísticas, se muestran más críticos respecto al tema de la violencia y proponen desde su propia experiencia formas de convivencia positivas en los ámbitos de acción más inmediatos como la familia y el salón de clases.

Asimismo, mejoran su comunicación y buscan alternativas a sus necesidades de expresión mediante otros lenguajes. Consideramos que esto es así porque durante las sesiones de los talleres y las funciones los jóvenes participan de un ambiente positivo y armónico, con el cual pueden hacer un contraste favorable en su propia experiencia y aspirar al cambio.

LUCINA JIMÉNEZ, DIRECTORA GENERAL DE CONARTE: El teatro ha logrado abrir ventanas de escucha y elaboración del dolor y el miedo hasta que ya no es necesario seguir hablando de ello. Entonces la mente y el cuerpo, el alma toda, puede imaginar el mundo de otra manera y representarlo. Teatro para hacer justicia y para mirar el mundo con equidad, con optimismo, con esperanza, no de manera artificial o para evadir la realidad, sino porque esa realidad está siendo reelaborada.

Cuidado editorial: Miguel Ángel Hernández Acosta
Diseño y diagramación: Editorial Resistencia
Este libro se terminó de imprimir en los talleres
de DocuMaster ubicados en Av. Coyoacán
1450 Col. del Valle C.P. 03220
México, D. F.

Febrero 2015

Serie **jóvenes** **en riesgo**

La expresión artística a través del teatro desarrolla importantes habilidades del pensamiento, comunicación, autoco-
nocimiento y creatividad en los adoles-
centes. Participar en espacios colectivos
para una puesta en escena desarrolla la
capacidad de trabajar en equipo, cons-
truir vínculos de confianza y convivencia
que modelan las relaciones interperso-
nales en otros espacios como el hogar, la
escuela o el barrio. El modelo de teatro
para la paz que implementa la Compañía
Telón de Arena, favorece la participación
juvenil en actividades de prevención de
la violencia pues los mensajes siempre
girán en torno a la búsqueda de mejores
condiciones de vida y a la articulación de
actores locales.

**Programa para la
Convivencia Ciudadana**

www.pcc.org.mx

El contenido de esta publicación es
responsabilidad única de sus autores
y no refleja de ninguna manera las
opiniones de USAID, del Gobierno de
los Estados Unidos de América y del
Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos.