

La Balanza: teatro y educación

Integrantes:

Luna Del Canto Fariña

Dramaturgista, actriz y pedagoga, Escuela Teatro Imagen y Diplomado Pedagogía Teatral U.C.

Yani Núñez Salazar

Actriz Escuela de Teatro U.C. generación 1980, pedagoga y terapeuta, Escuela de Psicodrama y Dramaterapia de Santiago

Claudia Gwynn Moya

Actriz Escuela Teatro U.C. generación 1985, pedagoga y productora.

Ricardo Quiroga Cortés

Actor, pedagogo y productor, Universidad UMCE (Historia y Geografía) y Diplomado Pedagogía Teatral U.C.

Andrea Giadach Cristensen

Actriz y productora, Escuela Teatro Universidad de Chile

Miguel Angel Pinto Ortíz

Actor Escuela de Teatro U.C. generación 1980 y pedagogo, y Universidad Técnica del Estado (Matemáticas)

María Jesús Fredes Martínez

Actriz y productora, Escuela Teatro Imagen y Diplomado Pedagogía Teatral U.C.

Liliana Ponce Palma

Pedagoga, Escuela de Educación U.C. (Lenguaje y Comunicación)

Virginia Maray Hernández

Parvularia y psicopedagoga, Escuela de Educación U.C.

Verónica García-Huidobro Valdés

Actriz generación 1979 y post-título en dirección, generación 1990 en Escuela de Teatro PUC; productora, pedagoga y Diplomado Pedagogía Teatral U.C.

LA BALANZA: teatro y educación

posibilita la participación creativa, ayuda a la realización individual, favorece la integración grupal, enriquece los códigos de comunicación y brinda nuevas formas a los niños/as, púberes y adolescentes de integrarse a su entorno comunitario. Hemos comprobado en nuestro camino de trabajo permanente, que el teatro y la educación unidos, estimulan la cohesión y el respeto individual y colectivo, conduciendo a la comunidad a reconocer y sentir como propia la realidad humana, social, política, religiosa, ética y económica en la cual se encuentra inserta.

Sabíamos desde que nos encontramos como colectivo, que el adulto y el artista disponen de una multitud de imágenes que perciben del mundo y que, en tanto son personas con experiencias previas, se apoyan en su bagaje cultural anterior para decodificarlo. Sólo este factor asegura que se relacionen intensamente con la sociedad que los rodea. Por ello, nos interesó evidenciar con nuestra propuesta la creencia de que, en gran medida, la pobreza de imágenes adecuadas de las cuales disponen los niños/as, púberes y adolescentes para estimularse, requerirá en forma permanente de mayor investigación por parte de creadores involucrados en el tema del teatro y la educación.

Dado lo anterior, desde hace una década nuestro propósito ha sido

Nuestro grupo se gestó en diciembre de 1993, buscando la concreción de un espacio de investigación y difusión artística que relacionara el arte del teatro con el arte de enseñar. Como profesionales del teatro, que hasta hoy trabajamos activamente en las diversas áreas de la Pedagogía Teatral, cuales son el Interior y Exterior del Sistema Educativo y la Dimensión Terapéutica, decidimos unirnos y constituir la Compañía La Balanza: teatro y educación, que en diciembre del 2003 cumple diez años de vida, enri-

quecida al sumar nuevos integrantes y dando cuenta de una trayectoria que siempre ha compartido dos amores fundamentales para sentir y ejercer el arte teatral de educar.

Aún creemos con firmeza que el teatro, como arte en funcionamiento, es un valioso recurso expresivo que

aportar al área del teatro infantil y juvenil con una propuesta artística análoga, en su estética, dramaturgia y actuación, a la del teatro profesional destinado al público adulto. Como compañía todavía nos planteamos los mismos ejes centrales para desarrollar tanto nuestra propuesta artística como educativa:

- Hacer teatro para niños/as, púberes y adolescentes.
- Desarrollar el concepto de dramaturgia activa.
- Concretar una propuesta de dirección artística que balancee lo teatral con lo educativo.
- Contribuir al conjunto de acciones que buscan mejorar la calidad, eficiencia y equidad de condiciones, procesos y resultados de la educación.
- Realizar investigaciones en teatro-educativo y estudios de género para adultos.

Dado que La Balanza: Teatro y Educación se ha caracterizado por trabajar activamente con una dramaturgista, hecho que determina de manera gravitante nuestra mirada artística, cual es investigar escénicamente en la relación creativa directora-dramaturgista-compañía, resulta indispensable recordar la definición que hace del término Dramaturg en su publicación *Diccionario del Teatro*, el semiólogo teatral Patrice Pavis:

"Dramaturgista: traducción del concepto alemán *Dramaturg*. Con este término designamos la nueva figura del consejero literario y teatral vinculado a una compañía, a un director o a un responsable de la preparación de un espectáculo... actividad teórica y práctica que precede y de-

termina la puesta en escena de una obra... La actividad del dramaturgista se concreta en la realización escénica. Por ello, obligatoriamente forma equipo con el director, y su trabajo quiere tener un sentido, debe ser perceptible en la puesta en escena, aunque sólo sea en el nivel de una atmósfera, del juego interpretativo de un actor o de cualquier otro signo de construcción del sentido teatral".

Desde lo netamente teatral, nuestra producción se centró, en una primera instancia, en desarrollar y difundir la Trilogía de Teatro Educativo, compuesta por las obras: *Misterio Violeta* (niñas/os -3 a 7 años- 1994/98), *Mitra, la Alquimista* (púberes - 8 a 12 años- 1995/97) y *A medio filo* (adolescentes -13 a 18 años- 1997/02), destinadas a abarcar el universo de las cuatro etapas de desarrollo del juego que plantea la teoría de la Pedagogía Teatral.

Luego estrenamos *Jota i (La hermana Ji)* (familiar-1999/00), obra teatral inspirada en algunas de las aventuras del personaje *Papelucho* de Marcela Paz y finalmente, nuestro interés se centró en un nuevo montaje para niños/as pequeños llamado

Hijo del sol (familiar-2000/02), siempre esperando contribuir a promover la expresión dramática y la apreciación del teatro-educación en Chile.

En el territorio del público adulto, realizamos la puesta en escena, en versión monólogo, de la obra *Extremo Austral*, respondiendo a un interés y necesidad de la compañía por iniciar la concreción escénica del denominado teatro de género.

Con respecto a lo pedagógico, cada una de nuestras producciones tiene una intencionalidad clara y definida en términos metodológicos y educativos, la cual se trabaja directamente en foros interactivos después de las funciones con los estudiantes, docentes y/o padres y apoderados que conforman el público cautivo convocado por el denominado *teatro para escolares*.

Nuestro proyecto de investigación educativa más ambicioso consistió, en su primera etapa, en que los estudiantes-espectadores respondieran una encuesta de opinión realizada por un equipo multidisciplinario, a partir de los temas transversales expuestos en la obra *A medio filo*. En la segunda etapa, se ejecutó la tabulación de dos mil encuestas que arrojaron datos significativos, cuyas

Grupo La Balanza, 1995. Yani Núñez, Luna del Canto, Claudia Gwynn, Verónica García-Huidobro (de pie), Valentina Raposo, Sara Pantoja, María Elena Ovalle, Francisca Gavilán.

conclusiones nos han permitido nutrir nuestra docencia con evaluaciones de medición científica, para hacer un aporte concreto desde el teatro a la educación.

También ha sido nuestro interés difundir la Trilogía Teatro Educativo para trabajar el Objetivo Fundamental Transversal Autoestima, aportar a la difusión de la obra literaria de Marcela Paz a través de una obra de teatro y reflexionar escénicamente sobre la importancia del rol paterno en la formación integral de las per-

Claudia Gwynn y Sara Pantoja en **Misterio Violeta** de Luna Del Canto. Dirección: Verónica García-Huidobro. Diseño Integral: La Balanza. 1993.

sonas, con la obra *Hijo del sol*, espectáculo de teatro y títeres.

En el territorio de la formación docente, hemos realizado seminarios y cursos de perfeccionamiento para profesores, pedagogo/as, monitores, directores, actores, actrices, terapeutas y especialistas en general, buscando contribuir a las Metodologías para el uso del Teatro en la Educación, a las Técnicas de actuación y dirección

teatral en Santiago, Concepción, Iquique y Valparaíso, a un Programa de capacitación en Teatro-Educación con guías de orientación para el tratamiento de temas transversales propuestos por la Reforma Educacional y a las técnicas expuestas en el Taller de Pedagogía Teatral realizado en Colombia y Uruguay.

Nuestro mayor desafío en el terreno de la docencia ha sido implementar, junto a la Dirección General de Educación Continua, la Escuela de Teatro y la Facultad de Educación de

Yani Núñez en **Mitra, la alquimista** de Luna del Canto. Dirección: Verónica García-Huidobro. Diseño Integral: La Balanza. 1995.

la Pontificia Universidad Católica, el Diplomado de Pedagogía Teatral, versiones 2001, 2002 y 2003, realizadas en el Centro de Extensión de la misma Universidad, dictando los diversos temas específicos que involucran las diferentes áreas y tendencias de la pedagogía teatral contemporánea.

Como Sociedad La Balanza: teatro y educación limitada, legalizada en 1998, independiente y auto-

gestada mediante la postulación a concursos públicos y privados, hemos llevado nuestra propuesta a muchos establecimientos educacionales, centros culturales y sociales, municipalidades y salas de teatro de todo el país.

También hemos tenido la oportunidad de participar en destacados festivales nacionales y de realizar itinerancia por el norte, centro y sur de Chile. Hemos viajado al extranjero para participar en el Primer y Segundo Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Adolescencia

Luna Del Canto, Andrea Giadach, Valentina Raposo y Claudia Gwynn en **A medio filo** de Luna del Canto. Dirección: Verónica García-Huidobro. Diseño Integral: Betsy Quiroz. 1997.

F.I.T.I.A en Uruguay y en el XXII Festival Latinoamericano de Teatro en Manizales, Colombia.

Recibimos una Mención Especial por Enfoque e intencionalidad pedagógica en el X Festival de Teatro del Instituto Chileno Norteamericano con la obra *Mitra, la alquimista*. Obtuvimos el primer lugar en el concurso *Papelucho* en el Teatro con la obra *Jota i (La hermana Ji)*, organizado por

la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Vitacura y la Fundación Gabriel Et Mary Mustakis.

Ganamos el Concurso Teatro Itinerante 1998 de la División de Cultura del Ministerio de Educación para presentar la Trilogía en las ciudades de Antofagasta y Arica, con el proyecto Teatro Itinerante en atención a la diversidad. Con el proyecto **Papelucho en el Teatro: incentivo y fomento a la lectura** nos adjudicamos el Concurso Teatro Itinerante 2000 de la División de Cultura del

en la dramaturgia de una nueva puesta en escena basada en la novela juvenil **Demián** de Hermann Hesse, que esperamos estrenar en 2004.

En el terreno educativo tenemos planeado realizar el próximo año dos seminarios para reflexionar acerca de la Dimensión Terapéutica de la Pedagogía Teatral en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Esperamos contribuir a motivar a futuros estudiantes del Postítulo de igual mención, que dictará la Escuela de Teatro de la Universidad, en el año 2005 jun-

camino de búsqueda nos hace nuestro sentido. Muchas veces hemos querido claudicar, entregarnos a la dificultad y abandonar, pero afortunadamente hemos podido optar por perseverar, por insistir en nuestra obsesión creativa que nos aglutina como colectivo teatral y nos refuerza en lo que entendemos como aprendizaje significativo de vida.

Sin lugar a dudas, relatar nuestra actividad desde 1993 hasta hoy, nos ha permitido visualizarnos y valorar llenos de orgullo nuestra pro-

Luna del Canto e Isidora Moullian (abajo) en **Jota i (La hermana Ji)** de Luna del Canto. Dirección: Verónica García-Huidobro. Diseño Integral: Betsy Quiroz, Raúl Miranda, Mónica Leyton. 1999.

Ricardo Quiroga, Miguel Angel Pinto en **Hijo del sol** de Luna Del Canto. Dirección Títeres: Claudia Gwynn. Dirección General: Verónica García-Huidobro. Diseño Integral: Ruby Goldstein. 2001.

Claudia Gwynn en **Extremo austral** de Luna del Canto. Dirección: Verónica García-Huidobro. Diseño Integral: La Balanza. 2001.

Ministerio de Educación para presentar la obra **Jota i: (La hermana Ji)** en las ciudades de Arica, Antofagasta, Mejillones, Concepción y Chiguallante. También fuimos beneficiados por el Fondart Itinerante con el proyecto **Hijo del sol** en la Sexta Región que consistió en llevar nuestra propuesta de teatro-educación a cuatro comunas de la zona.

Actualmente estamos trabajando

to a un programa de diversas especialidades de la teatralidad, la educación y la psicología. También concretaremos en el primer semestre del 2004, la edición de nuestra primera publicación como compañía especializada en Pedagogía Teatral.

Ha sido un recorrido con triunfos, fracasos, satisfacciones, frustraciones personales, grupales y artísticas. Han pasado diez años y aún este

camino de búsqueda nos hace nuestro sentido. Muchas veces hemos querido claudicar, entregarnos a la dificultad y abandonar, pero afortunadamente hemos podido optar por perseverar, por insistir en nuestra obsesión creativa que nos aglutina como colectivo teatral y nos refuerza en lo que entendemos como aprendizaje significativo de vida. Sin lugar a dudas, relatar nuestra actividad desde 1993 hasta hoy, nos ha permitido visualizarnos y valorar llenos de orgullo nuestra propuesta, sobre todo en estos tiempos donde la permanencia resulta tan difícil de lograr, donde la velocidad y el paralelismo de nuestra vida cotidiana irrumpe rompiendo todos nuestros acuerdos y haciéndonos olvidar en un instante, nuestras metas más auténticas y profundas, nuestro verdadero camino que es el arte de hacer teatro y educación. ■