

SOCIOLOGÍA, CULTURAS LATINOAMERICANAS Y EL ARTE: EL DIALOGO Y LA ACCIÓN ENTRE DISCIPLINAS

Desarrollo en metodologías y producción

GT 29: Otra globalización: nuevos saberes y prácticas científicas, literarias y artísticas.

Gabriela Barrera Reyes
María Ester Pacheco

RESUMEN

Nuestra propuesta es generar herramientas que permitan no sólo producir y reproducir conocimientos y saberes, sino que también nos permitan como sociólogos/as dialogar con quienes pertenecen a las disciplinas artísticas, y vincularnos en un proceso desde su inicio hasta su desarrollo; esta propuesta es una invitación a abrir un trabajo multidisciplinario y horizontal, entre una comunidad, una socióloga y una actriz; utilizando la pedagogía teatral como herramienta para el rescate de conocimientos y saberes ancestrales, visiones transversales entre disciplinas y comunidad, hacia un rescate patrimonial de las diversas manifestaciones culturales, llevando su propia riqueza, a una puesta en escena artística.

Palabras claves: COMUNIDAD, SOCIOLOGÍA Y TEATRO

I. INTRODUCCIÓN

¿Desde dónde nos enfrentamos al análisis de la realidad social?

La sociología pareciera ser el representante indiscutible de la utilización del “método científico” en las ciencias sociales, aplicado a cualquier análisis de la realidad social. Es así que va configurando su quehacer, en torno a la posición de dicho “método” para la comprensión de las diferentes realidades a las que se ve enfrentada. Miguel Beltrán (2007) señala dos formas de posicionar al método científico: primero desde el cuestionamiento de lo que se llama “método científico”, como única forma aceptada y practicada por científicos; la segunda es el cuestionamiento de, si las ciencias sociales, humanas, culturales, históricas, deben de acogerse a un método elaborado, específicamente, para las ciencias físico-naturales, desde una perspectiva positivista.

Si pensamos en tomar el método científico en la sociología, debemos asumir, que aunque se sigan rigurosamente los pasos del método, el sujeto que investiga, siempre es parte de la investigación, por lo que no debe olvidar que el análisis de la realidad de otro es también su propia realidad, en este sentido el mismo autor señala que: un método científico, riguroso, detallado, universal y “manualizable”: no existe.

Desde esta reflexión, nuestra metodología y producción, propone salir de dicha rigurosidad inexistente, establecer un diálogo interdisciplinario, que permita la flexibilidad en el hacer metodológico del sociólogo/a y actor/actriz, abriendo campos de interacción, participación e investigación, tomado como “sujeto” de análisis, el rescate de conocimientos y saberes ancestrales, en donde el sociólogo/a y el actor o actriz son observadores/observados, que se vincularían con la comunidad en el desarrollo y ejecución de la metodología de investigación y producción, por medio de la utilización de una nueva herramienta de acción, la pedagogía teatral.

Debemos entender, que toda disciplina que proviene del arte es expansora de conciencia y conocimiento, y que mediante su ejecución permitiría la comprensión de aquellos saberes ancestrales, que luego del “descubrimiento” de América, se fusionaron con la cultura occidental/europea y con el

bagaje espíritu/cultural de los esclavos africanos, germinando en América Latina y el Caribe una nueva cosmovisión: el “mestizaje”. En dicho espacio el “ser mestizo”, por vergüenza o desconocimiento, niega el espacio histórico-cultural, relegando a la cultura Latinoamericana a un entendimiento validado por lo “pintoresco”, en vez de una realidad propia y de la cual se es parte.

II. CULTURAS LATINOAMERICANAS

Como socióloga y actriz siempre hemos discutido sobre las culturas latinoamericanas, y lo poco que sabemos sobre ellas; el potencial que poseen desde sus saberes ancestrales y el mestizaje; como sociedad nos impresiona y conmueven sus fiestas y ritos, pero al mismo tiempo somos ignorantes del contenido e importancia que tienen para estas comunidades. También nos importa cómo estos saberes y quehaceres se transmiten a las generaciones nuevas, cómo inculcan, en los niños/as y adolescentes, sus costumbres, su historia (no la oficial), la narración oral, el significado de los símbolos, cómo representan lo sagrado, la organización, cómo se encantan y generan apego a su Tierra y cultura.

Al llegar a participar con las comunidades, lo pensamos como una retroalimentación, donde todos aprehendemos y enseñamos, es decir un trabajo de investigación/acción horizontal. Queremos dejar a un lado la visión pintoresca de las diversas culturas, y generar en la sociedad una mirada de respeto y vinculación con nuestra historia, entender que lo que somos, hacemos y decimos, viene incorporado en nuestro Ser/Humano. Es la misma comunidad quien nos explicara, a través de un acto presentacional sus saberes y quehaceres, rescatando el patrimonio intangible, y desde ahí, como sociedad, hacernos cargo y responsables de que nuestra historia no queda fuera de nuestro quehacer cotidiano.

III. OBJETIVOS DE LA METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN

Nuestro Objetivo es re-conocer la diversidad cultural de América latina, a través de las propias comunidades, que se concrete a través del vínculo generado en el trabajo colectivo y el respeto, rescatando su patrimonio intangible, cuya finalidad sea la generación de un acto artístico-cultural, creado de manera colectiva y protagonizado por las mismas comunidades.

Para lograr este objetivo, proponemos una nueva visión del quehacer del sociólogo/a, siendo parte de todo el proceso, de un modo vinculado/vinculante; más allá de la sistematización, desde un aporte humano ligado a la función esencial de todas las ciencias sociales, comprender el comportamiento humano pero ahora desde el SER/HACER/ESTAR.

Por otra parte el Teatro, siempre ha utilizado bailes, cantos, vestuarios de diversas culturas, para generar entrenamientos o espectáculos teatrales, es decir saca elementos de las culturas, pero no ocupa las herramientas propias del teatro para generar un vínculo más vivo con las comunidades, que permita que sean las mismas las que experimenten una acción artística, que nace de sus cosmovisión y ganas de narrar.

IV. HERRAMIENTAS SOCIO-ARTÍSTICAS

Los tres “sujetos”, que componen nuestra metodología y producción (**comunidad, socióloga y actriz**), poseen conocimientos y herramientas que deben ser entregados de manera horizontal; es así como volvemos a entender, que están en un continuo proceso de aprehender y enseñar para poder llegar a la producción de un nuevo conocer, generado desde la horizontalidad. A continuación explicaremos las herramientas claves para el desarrollo de nuestra metodología.

1. Comunidad

Cada comunidad posee un saber particular, dado su lugar geográfico/biográfico; dentro de este saber se mezclan su organización social, conocimientos ancestrales, mestizaje, lenguaje y su interacción con el resto de la sociedad. Al mismo tiempo cada comunidad posee una simbología propia, la cual representan a través de los materiales que emplean en sus utensilios básicos, vestimenta, construcciones, los colores que usan en los mismos, los instrumentos que emplean en sus ritos, los cantos, y por sobre todo su historia oral, que en si ya es un símbolo de lo que eran, son y serán. La comunidad aportará todas estas herramientas, para conocer un nuevo espacio, a partir de la convivencia y la integración en el quehacer cotidiano con la socióloga y actriz, desarrollando un rescate del patrimonio intangible de cada comunidad.

2. Sociología

El trabajo interdisciplinario generado en la interacción entre la comunidad, la sociología, el teatro, y la pedagogía teatral como herramienta, nos permitiría generar un aporte académico al conocimiento de la investigación/acción participativa, con base en los fundamentos de la biología cultural, la cual a partir del fundamento epistemológico unitario, nos abre el espacio al conocer, entender y actuar con las explicaciones científicas, desde un dominio de transparencia epistemológica y operacional, que resulta ampliadora de la autonomía explicativa y reflexiva, que nos permitirá ver desde donde se explica lo que se explica y desde qué dominios es válido aquello que afirmaremos o validaremos de nuestro proceso de investigación/acción.

Queremos en este sentido abrir un espacio comunitario reflexivo, de respeto y libertad de consciencia, por lo que la forma de llevar a cabo una sistematización metodológica, partirá de la idea de colaboración, entendiendo esta como la participación, tanto de quienes facilitan, como de la comunidad participante, en la creación de su propio acto artístico-cultural, el cual es parte del desarrollo en conjunto de la conclusión de un proceso de relaciones e interacciones, que están dadas en la espontaneidad del suceder, de las relaciones de confianza, que se dan en el vivir cotidiano de nosotras como facilitadoras y de ellos como comunidad. En este sentido se generaría relato experiencial que busque describir el proceso vivido.

3. Teatro

3.1 Pedagogía Teatral

La pedagogía teatral se enfoca en el desarrollo intelectual, afectivo y cultural de los individuos; al ser el teatro un trabajo colectivo que se nutre de las experiencias humanas, exprime las capacidades de observación y de respeto en pro del trabajo colectivo, desarrollando habilidades de convivencia que se traspasan al quehacer cotidiano; para concretar estas tareas se utilizan las siguientes herramientas:

3.2 Lenguaje corporal

Preparar el cuerpo, re-conociéndolo y experimentando un estado no cotidiano, con una energía necesaria para pararse en un escenario.

3.3 Expresión vocal

Conocer el aparato fonador, comprenderlo y preparar la musculatura para poder sacar todas las capacidades que poseemos, tanto a nivel de voz hablada como voz cantada.

3.4 Dramaturgia

Llevar las ideas e historias que conocemos o tenemos en nuestra cabeza al papel; a diferencia de la narrativa, la dramaturgia siempre se piensa en acción, una historia en movimiento. Dentro de la dramaturgia hay diversas estructuras (aristotélica, circular, épica, etc.), esto da posibilidades de creación ilimitada, rescatando la historia oral de cada comunidad que les da una identidad única.

3.5 Actuación

Comprender el cuerpo como un instrumento narrativo/simbólico; si bien existen diversas metodologías de actuación/creación, nosotras guiaremos la metodología hacia el teatro presentacional, alejándonos del conocimiento clásico de la representación, nos enfocaremos en ellos, presentándose a sí mismos en escena.

3.6 Puesta en escena

Es la conjunción de todas las habilidades logradas después del proceso de preparación, en este momento se rescatan los vestuarios, danzas, cantos, aromas, colores, etc, propios de cada comunidad, rescatando así el patrimonio intangible, mostrando un resultado artístico-cultural abierto a la comunidad, en donde se desarrolla en su etapa culmine el afecto, al saber que el proceso tiene un resultado visible en donde ellos son los protagonistas de su propia historia.

V. PROPUESTA DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DIVIDIDO EN CUATRO ETAPAS

Primera etapa

- 1º Seleccionar una comunidad (Comunicarse y estudiar sobre la misma)
- 2º Integrarnos en tareas cotidianas de la comunidad para desarrollar el área afectiva
- 3º Invitarlos a integrarse en nuestras **convivencias**:

Charlas desde la sociología y el quehacer cotidiano, “Fundamento de la Biología Cultural”

Clases de Expresión corporal

Clases de Técnica vocal

Clases de Dramaturgia

Clases de Actuación

(Cada día de convivencia se partirá con una conversación desde la visión de Biología Cultural, intercalando las clases de herramientas Teatrales; tres convivencias a la semana)

Segunda etapa

Comprender y escuchar qué cosas de su cultura son las más importantes y no deben perderse desde su punto de vista. Llevar estas ideas a la dramaturgia.

Paralelamente se siguen trabajando todas las herramientas nombradas arriba.

Tercera etapa

Construir propuestas de experimentación teatral, utilizando la dramaturgia creada por ellos en la primera etapa, complementada con las herramientas teatrales vistas en la misma; reconociendo además su vestimenta típica, música, maquillajes, y todos los implementos lúdicos que ellos poseen y estimen necesarios para experimentar y crear. Las facilitadoras en esta etapa del proyecto van registrando el proceso de creación de los miembros de la comunidad (Socióloga: para sistematizar información; actriz: para unir y estructurar puesta en escena)

Cuarta etapa

Experimentación formal de un acto artístico:

Formalización de la puesta en escena; estructurar a partir de la investigación y propuestas creadas por la comunidad, la estructura de la puesta en escena TEATRAL; formalizando la creación realizada en la segunda etapa.

Ensayos para identificar los roles de cada uno dentro de la estructura, y así comprender el teatro como disciplina, y que en el mismo no existe el “error” (Aprender a resolver en la acción).

Actividades de la cuarta etapa:

-Invitación a la comunidad, familiares y otras comunidades cercanas a la presentación del acto artístico-cultural.

-Generar un espacio de convivio entre los participantes, espectadores y facilitadoras después de la muestra, para reflexionar sobre el proceso, experiencias y emociones vividas durante el proyecto.

VI. CONCLUSIÓN

Nuestra propuesta de metodología, es una invitación a abrir un nuevo espacio de reflexión, que no sólo transformará la vida de quienes participen de esta experiencia, sino que además generará un conocimiento comprensivo, basado en la relación de respeto de la comunidad, nosotras y la sociedad.

Nuestra metodología, abriría un espacio de colaboración colectiva, el que significará llevar a cabo una sistematización metodológica, que contenga todas las experiencias vividas, de manera que pueda llegar al espacio académico, como una nueva forma de conocer; en este sentido el SER/HACER/ESTAR abre una visión en donde la sociología, deja de ser una ciencia de observación, y se vuelve más participativa de los proceso de transformación cultural.

Así mismo tiempo el Teatro entregaría una devuelta de mano a las comunidades, de las cuales se ha nutrido para realizar espectáculos artísticos, situando a las comunidades como parte del arte y quehacer cultural, entregándola al resto de la sociedad como un conocimiento y no como una visión pintoresca

Por otra parte creemos que nuestra metodología puede abrir nuevos espacios de reflexión y conocimiento, al exponer artísticamente muestras audiovisuales de la experiencia, y generando congresos de convivios de las diversas comunidades que quieran ser parte de nuestra propuesta.

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

García Ferrando, Manuel

“El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación”.

Madrid, España: Alianza, 2007.

Maturana, Humberto; Dávila, Ximena; Otros colaboradores

“Programa de postgrado de Magíster en Biología Cultural”

Universidad Mayor y Matríztica

Santiago de Chile, 2013