

FORMACIÓN DE PÚBLICOS EN EL GRAN TEATRO NACIONAL DE LIMA: LA PRIMERA EXPERIENCIA QUE DEJA HUELLA

Melissa Giorgio es Comunicadora Social con estudios de postgrado en educación artística, gestión y mediación cultural. Actualmente se desempeña como Coordinadora del Área de Públicos del Gran Teatro Nacional del Perú, GTN, cargo que asume luego de dirigir el Programa de Formación de Públicos desde su implementación en 2012. Cursa una Maestría en Educación con Mención en Políticas y Gestión de la Educación y combina su labor de gestora cultural con la de docente universitaria y actriz profesional.

El Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional de Lima, GTN, es un programa artístico-educativo gratuito dirigido a escolares para acercarlos a las artes escénicas desde una perspectiva de observadores críticos. Busca además contribuir en su aprendizaje, promover el derecho ciudadano a la cultura y fomentar el interés y apreciación por el teatro, la danza, la música y el folclore. Su coordinadora Melissa Giorgio escribe sobre las actividades y aprendizajes de los primeros años en momentos en que el GTN trabaja en un nuevo modelo de gestión centrado en los públicos.

En el Perú, el 80% de la población nunca ha asistido a un teatro¹, y la falta de acceso, conocimiento de la oferta, disposición al consumo cultural y la falta de interés son variables que condicionan la demanda

Lima, con una población de 10 millones de habitantes, concentra el 70% de las salas teatrales, pero solo el 13 % de los limeños ha asistido alguna vez a un teatro.

En el ámbito académico, se registran tres universidades que ofrecen la

se destinan íntegramente a la plástica, donde el niño dibuja, pinta o hace manualidades, instados a reproducir obras de arte y donde la más alta calificación se mide por cuán cercano está el resultado del original. Difícil encontrar una escuela que responda a una educación integral de las artes.

En este contexto surge el Gran Teatro Nacional, GTN, primer escenario construido por el Estado peruano e inaugurado en el año 2012 para el fomento, creación y producción de artes escénicas y musicales. Dependiente del Ministerio de Cultura del Perú, es una vitrina esperada para la presentación de espectáculos nacionales e internacionales, que cuenta con un aforo de 1.415 butacas, cuatro pisos y un escenario de 700 m2.

Aprendizajes en la puesta en marcha del programa

Desde su implementación, el GTN crea un área llamada Gestión y Formación de públicos, dedicada a plantear acciones vinculadas a la venta de entradas con descuentos a grupos de escolares, estudiantes y adultos mayores principalmente. Propiciamos también el ingreso libre a ciertos espectáculos entre poblaciones en riesgo de exclusión. La consigna fue acceso total e inclusión social.

Pero sensibilizar no es formar. Fuimos entendiendo que este primer impulso estuvo más cerca de lo que entendemos por mediación cultural que formación propiamente dicha. Con la experiencia fuimos modelando lo que hoy es el Programa de

carrera profesional de artes escénicas, pero ninguna plantea la gestión de públicos en su malla curricular. Existe una gran ansiedad por cubrir los aforos, pero poco esfuerzo planificado y metodológico dirigido a los públicos.

Por otro lado, en la educación básica se destinan tres horas a la semana de educación artística; pero esta materia muchas veces no es impartida por docentes capacitados ni responde a un plan estratégico. Las clases de arte

1. OEI Encuesta Latinoamericana de hábitos y prácticas culturales 2013. Según el observatorio Lima Cómo Vamos 2016, el 13% de los limeños acude a un teatro y solo 2 de cada 10 peruanos ha asistido alguna vez en su vida, según la plataforma INFOARTES del Ministerio de Cultura. [Fuente: Encuesta de Consumo y Prácticas Culturales 2013 desarrollado por el Latinobarómetro. Elaboración: INFOARTES.pe]

Formación de Públicos, enfocándonos en los escolares de instituciones educativas públicas y privadas.

Nuestros objetivos se afinaron y transformaron: de generar espectadores a futuro a contribuir con una formación ciudadana, mucho más sensible y abierta a la apreciación de diversas manifestaciones culturales, pero a la vez crítica y participativa.

De julio de 2012 a septiembre de 2017 recibimos más de 150.000 visitas de escolares de todo el Perú. De acuerdo a las indagaciones que se han llevado a cabo, el 90% se muestra satisfecho con las actividades del Programa, y en el 28% despertó un interés vocacional hacia las artes escénicas.

El Programa ha sido reconocido por la ONG Ciudadanos al Día como Buena Práctica en Gestión Cultural 2015 y 2016 en Perú. Además, editamos el libro Primera Llamada, publicación

pionera en el país sobre formación de públicos que da cuenta de los cuatro primeros años de experiencia del programa.

Los escolares y docentes participantes toman conciencia del valor del patrimonio cultural y artístico de nuestro país y del mundo. La exposición a nuestras actividades, potencia el pensamiento crítico a través de la experimentación y el contraste de diferentes productos artísticos, que les permite activar una reflexión crítica sobre el desarrollo de la vida en sociedad.

Las experiencias vividas van construyendo nuestra mente, son la base de nuestras percepciones sobre el mundo. Por tanto, mientras más expuesto esté el niño y el adolescente a esta variedad de experiencias, mayores serán los beneficios en el desarrollo de su ser social, cognitivo, sensorial y emocional.

// CUANDO UN NIÑO QUE HA PARTICIPADO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS REGRESA CON SU FAMILIA AL GRAN TEATRO NACIONAL, SU SENTIDO DE PERTENENCIA CON EL ESPACIO SE PONE A PRUEBA. PORQUE AHORA ÉL ES EL GUÍA //

El surgimiento del pensamiento artístico genera más inteligencia que le permite al niño poseer mejores herramientas para aprender a vivir en un mundo cambiante, desafiante y en constante transformación.

Un niño que participa de nuestras actividades advierte que no hay una sola forma de ver el mundo, y que esas otras formas implican un esfuerzo en atender, adaptarse, escuchar, comprender al otro.

Tenemos la intención de acompañar al estudiante en el descubrimiento de su propio conocimiento, facilitando espacios de relación entre escolares y docentes, en un entorno que acoge a todos y a todas sin distinción de clase social, ubicación geográfica o conocimiento previo de las artes.

“Nos sentimos muy felices por el apoyo que el Gran Teatro Nacional nos ha dado, teniendo en cuenta que mis alumnos son chicos con discapacidad física que podrían tener complicaciones para su ubicación”, declaraba Diana Mejía, docente del programa Maestra Contacto, en un grupo focal realizado en 2016. “De hecho, son pocos los lugares que brindan ese acceso y facilidad(...)”.

Maestros Contacto y Animadores Culturales

El Programa trabaja directamente con docentes, convocados a través de charlas informativas mensuales, que adoptan tareas adicionales a su gestión en la escuela. Sustentan nuestra propuesta frente a los directivos de la institución educativa en la que laboran, sensibilizan y organizan a sus estudiantes y convocan a colegas y padres de familia.

Los llamamos Maestros Contacto y es gracias a ellos que recibimos a miles de escolares de lunes a sábado,

en diversos horarios y actividades en visitas guiadas, conciertos y funciones didácticas de diversos géneros artísticos, segmentadas por edades.

Estas actividades son acompañadas por material educativo elaborado especialmente para el trabajo previo de motivación en el aula y la fase posterior a la visita. A los maestros se les reconoce la disposición y colaboración mediante invitaciones y felicitaciones públicas en encuentros anuales de fin de año en donde reciben certificados de participación.

Otro agente fundamental es el Animador Cultural. Esta es la denominación que damos al equipo de actores y actrices encargados de conducir las actividades de Formación de Públicos.

Reciben entrenamiento específico para acompañar, motivar e inducir en la reflexión a los niños y adolescentes durante las visitas y funciones didácticas. Se trata de un mediador que facilita la comprensión de los

elementos escénicos y que, sobre todo, establece un vínculo de confianza y armonía con la intención de lograr mayor compromiso y entendimiento por parte de los escolares.

Desde visitas guiadas a creaciones específicas para adolescentes

La visita guiada permite descubrir lo que sucede detrás del escenario y recorrer los espacios secretos del teatro: backstage, patio de escenografías, camerinos y salas de ensayo.

Esta primera experiencia no solo es reveladora para la comunidad estudiantil, sino que los elencos artísticos estables que trabajan a diario en el GTN han tenido que adaptarse para recibir la visita de grupos de escolares que les sonríen y saludan a pocos metros de distancia. Decenas de ojos que aparecen desde las puertas y múltiples siluetas saltarinas que se sientan sobre un piso de danza, mientras el Ballet Nacional realiza sus prácticas.

Antes de culminar la visita se realizan breves dinámicas, como dibujar, esbozar un croquis de los espacios que recuerdan, hasta ejercicios de improvisación teatral en donde los adolescentes proponen los temas según el vocabulario aprendido en la visita.

Finalmente se les entrega un pase con el que pueden volver una segunda vez, pero como público. Cuando un niño regresa con su familia, su sentido de pertenencia con el espacio se pone a prueba, porque ahora él es el guía y tiene la competencia para explicarles a sus familiares dónde se encuentran.

La función y el concierto didáctico son las actividades que invitan a comprender los géneros y procesos artísticos. Su estructura contempla 45

// EL 90% DE ESCOLARES SE MUESTRA SATISFECHO CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS, Y EN EL 28% DESPERTÓ UN INTERÉS VOCACIONAL HACIA LAS ARTES ESCÉNICAS //

minutos de espectáculo en que los Animadores Culturales dinamizan la explicación de un género artístico con la muestra de un artista o compañía invitada. Culmina con 20 minutos de preguntas de los jóvenes hacia los artistas: ¿qué sientes cuando bailas? ¿no se cansan? ¿y te pagan por eso?

Participar de una función didáctica, y al mismo tiempo ser público por primera vez, precisa del adolescente cierta forma de ver y verse entre el conjunto, respetar el silencio y lo que dice el compañero. Se fomenta la apertura hacia la diversidad de pareceres y opiniones así como la tolerancia frente a comentarios diversos durante los momentos de debate.

El discurso que se elabora para abordar un concierto didáctico es también un reto para el equipo. ¿Cómo lograr que los niños y adolescentes se sientan atraídos por la música sinfónica que suelen calificar de aburrida? Aturdirlos con información expositiva no es nuestra idea de concierto didáctico. Creamos y desarrollamos un discurso que invite a los niños a cuestionarse, conectándolos con imágenes y sensaciones.

Elías Molina, docente del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Monserrat y miembro del plan Maestro Contacto, lo resume así: “Antes de que participáramos en el programa, lo que hacía era pasarles videos sobre música clásica, sinfónica o ballet y era difícil encontrar algo verdaderamente didáctico para los alumnos”.

Los contenidos de las funciones didácticas están supeditados generalmente a las temporadas. Desde el año pasado y en coproducción con el British Council, venimos creando productos específicos para el público adolescente.

Partimos con Imagina Shakespeare, escrito desde la hipótesis que los jóvenes desconocen al autor y que el teatro suele resultarles aburrido en relación a otros consumos culturales con los que están más habituados.

Apelamos al juego y a la imaginación, y creamos un universo en el que el protagonista es un adolescente a quien se le encomienda realizar una entrevista a un especialista en el teatro. Pablo, acude a la cita y se da cuenta que su entrevistado es el mismo William Shakespeare, quien lo involucrará en las historias y personajes más populares del genial dramaturgo.

La actual experiencia creativa con Barro tuvo otro proceso. Realizamos un focus group con 50 adolescentes representantes de un colegio por cada distrito de Lima. Agrupados entre los 12 y 18 años, recogimos sus impresiones sobre lo que significa ser adolescente hoy, y las dificultades por las que atraviesan.

Con ello conseguimos crear una obra situada en el entorno escolar de dos grupos de chicos que se preparan para audicionar en un concurso de baile en el teatro. Un bando viene de

// EL PROGRAMA HA SIDO RECONOCIDO POR LA ONG CIUDADANOS AL DÍA COMO BUENA PRÁCTICA EN GESTIÓN CULTURAL 2015 Y 2016 EN PERÚ. ADEMÁS, EDITAMOS EL LIBRO PRIMERA LLAMADA, PUBLICACIÓN PIONERA EN EL PAÍS SOBRE FORMACIÓN DE PÚBLICOS QUE DA CUENTA DE LOS CUATRO PRIMEROS AÑOS DE EXPERIENCIA DEL PROGRAMA //

la danza clásica y el otro de la urbana, y el conflicto surge cuando ingresa a la escuela un personaje anodino cubierto de barro, que interrumpe la rutina diaria de los adolescentes. Esta obra trata sobre la diversidad y el respeto por las diferencias.

Las dos experiencias nos trazan un nuevo rumbo en la Formación de Públicos, ya que nos permiten contar con contenidos que se vinculan con los jóvenes, validados por ellos mismos en un entorno artístico.

Los espacios de preguntas y comentarios al término de la función didáctica se han visto reforzados por el material previo que compartimos con los docentes, quienes con antelación fomentan la investigación y reflexión en el aula sobre el tema a abordar en la obra.

Aprendizajes y proyecciones

Durante la puesta en marcha y desarrollo del programa y de otras acciones asociadas enfocadas en los públicos, hemos ido generando aprendizajes:

- Evitar la autoreferencia. Debemos estudiar a nuestro público y reconocer la imagen que tenemos del niño y adolescente, hoy. Es vital comprender sus procesos de aprendizaje para tender puentes entre los contenidos que brindamos y sus expectativas.
- Cuestionarse todo el tiempo. Revisar procesos y tener mecanismos de evaluación y retroalimentación que nos permitan mejorar nuestros servicios y potenciar siempre las experiencias. Queremos dejar huella.
- Buscar la representatividad. Las nuevas audiencias de jóvenes buscan su propia identidad. Recoger sus opiniones nos brinda la oportunidad para crear con ellos a partir de temas que los movilizan. Quieren verse representados en personajes que les hablen en su lenguaje, y que aborden sus problemáticas y deseos.
- Buscar la participación. Niños y adolescentes tienen pocas oportunidades para reflexionar y comentar sobre la importancia del arte en sus vidas. Facilitarles la construcción de conocimiento mediante actividades posteriores de orden plástico, físico y colaborativo, nos ha resultado muy prometedor.

En la actualidad, el Gran Teatro Nacional trabaja en un nuevo modelo de gestión centrado en los públicos. Para ello ha creado un área que abordará los públicos desde los enfoques de Educación y Comunidad. El Programa de Formación de Públicos seguirá desarrollándose como parte del primer eje. //