

NACIÓN

Una fiesta que se gestó en la escuela

EL POLLO QUE NUNCA FUE Y LA GALLINA QUE TERMINÓ AL REVÉS

Oscar Mauricio Cortés Arenas y Raimundo Villalba Labrador*

El pollo que nunca fue y la gallina que terminó al revés es una fiesta que se gestó en la *Institución Educativa Distrital Compartir Recuerdo* de la localidad de Ciudad Bolívar, en la que 62 niños y niñas (estudiantes de 5 a 17 años), sus familias, docentes y artistas pusieron sus mejores deseos para participar en el *Desfile Metropolitano de Comparsas Infantiles de Bogotá* y celebrar el Bicentenario de la Independencia de Colombia en la *Fiesta de niños y niñas* del 31 de octubre de 2010; un evento organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Descripción de la comparsa

La dramaturgia de la comparsa se basó en la fábula: *El águila que no quería volar* de James Aggrey que narra la historia de un águila (para la comparsa se representó en un cóndor como emblema de libertad y valentía) que piensa que es un pollo en medio de un gallinero.

Así vive como una gallina picoteando los dulces que caen al piso, como alegoría a la dependencia, al no saber alzar las alas para emprender vuelo y tener que vivir dependiendo de los demás. Bajo este concepto la comparsa inicia con una frase de James Aggrey (2003): "Jamás se contenten con los granos que les arrojen a los pies para picotearlos".

La dependencia de los niños se visualiza en la televisión y los

videojuegos representados por princesas, guerreros y otros personajes. Entre el caos de la música y la danza, el cóndor hecho adulto e indignado por su inferioridad por fin acepta que puede volar, dejando liberar sus sueños y sus deseos. Todos celebran este vuelo de independencia con una gran fiesta en donde mamá gallina (emblema de dependencia y conformismo) termina al revés siendo la cena, invitando a mirar en el interior y poder descubrir su cóndor interno.

El concepto de dependencia es una visión crítica a algunos medios masivos de información que condicionan los sueños del futuro adulto, llevándolos a un destino de ignorancia y violencia; mientras que la idea de independencia es una propuesta resultante de los deseos genuinos de los niños y de las niñas de Ciudad Bolívar.

Pregunta inicial: ¿Qué quieren los niños y cuál es su deseo dentro del contexto de la celebración del Bicentenario?

Foto: Raimundo Villalba

Para responder estas preguntas, se tomó como referente el concepto del deseo definido por el filósofo italiano Franco Berardi:

Creo que debemos reflexionar nuevamente sobre la noción de deseo [...] El deseo es el campo psíquico sobre el que se oponen continuamente flujos imaginarios, ideológicos, intereses económi-

"Es hora que cada persona mire a su interior y pueda descubrir su cóndor interno"

cos [...] El campo del deseo es lo central en la historia, porque sobre este campo se mezclan, se superponen, entran en conflicto las fuerzas decisivas en la formación de la mente colectiva, por lo tanto la dirección predominante del proceso social. (Berardi. 2005, *Generación post alfa. Patologías e imaginarios en el semicapitalismo*, párr.19)

Creo que debemos reflexionar nuevamente sobre la noción de deseo [...].
El deseo es el campo psíquico sobre el que se oponen continuamente flujos imaginarios, ideológicos, intereses económicos [...]. El campo del deseo es lo central en la historia, porque sobre este campo se mezclan, se superponen, entran en conflicto las fuerzas decisivas en la formación de la mente colectiva, por lo tanto la dirección predominante del proceso social.

* Raimundo Villalba Labrador y Oscar Cortés Arenas dialogan desde la danza, el teatro y las artes vivas para generar propuestas artísticas contemporáneas integrales, enfocadas para niños desde su ardua experiencia en Colegios Distritales y poblaciones infantiles de alta vulnerabilidad respectivamente. Raimundo realiza actualmente la Especialización en Educación Artística Integral y Oscar termina la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Los dos en la Universidad Nacional de Colombia. [Publicado en *Memorias: Encuentro Internacional Sobre Estudios de fiesta Nación y Cultura*. (2011). Bogotá: Intercultura, disponible en el sitio web: <http://www.interculturacolombia.com/>; evento que contó con la convocatoria y colaboración del IDEP.]

NACIÓN

El deseo juzga la historia, ¿pero quién juzga al deseo?

Desde que las corporaciones de la imageneering (Walt Disney, Murdoch, Mediaset Microsoft, Glaxo) se han apoderado del campo deseante, se han desencadenado la violencia y la ignorancia, se han cavado las trincheras inmateriales del tecno-esclavismo y del conformismo masivo. El campo del deseo ha sido colonizado por esas fuerzas.

A partir de este concepto, se realizaron talleres para los niños con el objetivo de evidenciar sus deseos.

Desde esta perspectiva se considera la comparsa como un medio ideal para la celebración del Bicentenario de Independencia reflejando el campo donde se desenvuelven los niños y niñas de Ciudad Bolívar, identificando la dirección predominante del proceso social que menciona Berardi:

El deseo juzga la historia, ¿pero quién juzga al deseo? Desde que las corporaciones de la image-neering (Walt Disney, Murdoch, Mediaset Microsoft, Glaxo) se han apoderado del campo deseante, se han desencadenado la violencia y la ignorancia, se han cavado las trincheras inmateriales del tecno-esclavismo y del conformismo masivo. El campo del deseo ha sido colonizado por esas fuerzas. (Berardi, 2005, Generación post alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo, párr.19)

Con los talleres y la comparsa se buscó crear conciencia (a los niños y al público) de la diferenciación entre un campo del deseo manipulado por las marcas y modelos que aparecen en los medios (dependencia) y un deseo auténtico (independencia), el cual tenemos todos a quienes nos corresponde la difícil pero valiente tarea de continuar el proceso de Independencia de nuestro país desde lo más profundo del ser.

Para esto, Berardi plantea actuar, situación que se da desde la concepción, el montaje y la presentación al público, en el cual se manifiesta un movimiento deseante que "significa un movimiento capaz de actuar eficazmente en el campo de formación del deseo, un movimiento consciente de la centralidad del campo del deseo en la dinámica social. El movimiento es una fuerza, el deseo un campo" (Berardi, 2005, Generación post alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo, párr.19)

A partir de este planteamiento se realizaron tres talleres que facilitaron identificar la dinámica social de un grupo de niños del IED Compartir Recuerdo, cuyos resultados se utilizaron para el abordaje práctico del montaje de la comparsa:

- Juego de lazarillo y el ciego: Trabajando otras percepciones diferentes a la visual del espacio en ambos roles. De este taller se hace conciencia sobre los conceptos de dependencia e independencia, desde el que es guiado como el que guía.

- Juego con objetos: creación de una secuencia de movimientos a partir de la exploración perceptiva del objeto. De este taller surgen algunos movimientos de la propuesta coreográfica. Se aleja la dependencia del docente como coreógrafo, para que los niños y niñas tomen sus propias decisiones.

- Ejercicio de memoria visual e identificación: se le pide a cada niño y niña llevar al colegio un objeto cualquiera con el que quisieran trabajar, que les gustara y que les produjera sensaciones por su textura, olor, color, o sonido.

Posteriormente, se les pidió dibujar su héroe favorito o un personaje con el cual se sintieran identificados. Los niños y las niñas seleccionaron personajes que son reconocidos para ellos y que luego se utilizaron en la propuesta plástica.

Estos son algunos de los dibujos realizados que se tomaron como base para realizar el vestuario de la comparsa:

- Naruto de Jhon A. Vargas (10 años).
- Princesa de Linda Natalia Botía (11 años).
- Hannah Montana de Judy Marcela Gómez Sánchez (10 años).

Como anota Franco Berardi se encuentran hallazgos de las imágenes que se apoderan del campo deseante de los niños, supeditados a la *violencia y a la ignorancia*. Ante esto, se le indicó a los niños y niñas transformar su uso y proponer nuevas acciones a partir de juegos que con llevaron a crear coreografías, secuencias de movimientos (desde el aspecto teatral) y nuevas relaciones con los objetos que facilitaron mostrar en la comparsa figuras "del tecno-esclavismo y del conformismo masivo" manifestada inicialmente por los niños y contrastadas con las acciones generadas posteriormente; desarrollando el concepto de independencia.

Adicionalmente se desarrolló un trabajo de entrenamiento, ensayo, juegos corporales de improvisación, ritmo y voz que se llevaron como proceso complementario para la preparación de la comparsa.

Esta etapa estuvo directamente relacionada con el movimiento del cuerpo y su relación con sus compañeros, logrando establecer un trabajo que estimuló su espíritu

festivo. El contraste que se busca es una fiesta, una acción perturbadora de la norma social, como la que se hace en plena fiesta del Corpus Christi: "[...] también se conjugan la antinomia sagrado- profano ya que se constituyen en señal de la festividad" (González, 1995, p.38-39).

En este caso la antinomia está dada entre las figuras del tecno-esclavismo: personajes de marcas reconocidas por los niños, concepto de dependencia, junto con la imagen de la gallina que recoge maíz del piso.

La fiesta y la celebración de la Independencia de Colombia en el ámbito de los niños y niñas de la Localidad de Ciudad Bolívar es el festejo de un -hacer conciencia- de ese contraste en el que deberíamos vivir todos, del movimiento deseante que propone Franco Berardi: "un movimiento capaz de actuar eficazmente en el campo de formación del deseo, un movimiento consciente de la centralidad del campo del deseo en la dinámica social".

Relación con la cultura festiva

La comparsa resaltó elementos propios de la comunidad de Ciudad Bolívar y el contexto regional en que se encuentra ubicada. La fiesta, música, baile y comida son elementos indispensables en la celebración de fechas memorables. Muchas familias son desplazadas de pueblos y veredas en donde las costumbres de celebración eran organizar grandes fiestas comunales en la plaza principal o en la casa del homenajeado. Por esta razón se decidió mezclar elementos festivos con el juego y la creatividad.

Los instrumentos musicales son un contraste de modernidad y regionalismo. Las princesas llevan unos aparatos-fonos reciclados de partes de computadoras, televisores, etc.

Esto representa el acceso y la aceptación de la tecnología para esta comunidad a pesar de sus limitaciones económicas. Los polli-

NACIÓN

tos y músicos llevan instrumentos Idiófonos como la cuchara de palo, maracas y el chucho, propios de la región andina. Así como la música, la comida es otro de los componentes fundamentales de la fiesta.

En esta localidad el plato típico para celebrar es la gallina, preparada de distintas maneras: asada, cocida, en sancocho o ajiaco. Esta gallina es uno de los personajes centrales de la

característica propia de los niños. Se tomaron elementos y sensaciones de los estudiantes como un diálogo entre realidad-fantasia para la construcción escénica de la comparsa.

Así mismo, se involucró la comunidad educativa (padres, hermanos, abuelos, amigos de los niños y niñas, docentes y administrativos) para el montaje, producción de la comparsa y el acompañamiento en el desfile del con-

Ahora, luego de esta primera experiencia (año 2010), hay más niños y jóvenes que quieren participar en el montaje de la comparsa para este año (2011).

Esto evidencia el impacto artístico y cultural sobre la comunidad educativa y la aceptación positiva de la misma. Así mismo, se desarrollaron procesos artísticos-cognitivos en los educandos como la apreciación estética, el

Encuentro Internacional sobre Estudios de Fiesta, Nación y Cultura. Foto IDEP

comparsa, representa la dependencia y luego se transforma en elemento fundamental de la fiesta: el banquete de la misma.

Proceso pedagógico

El montaje de la comparsa se inicia desde los intereses, deseos e ideas de los niños y de las niñas. El primer elemento pedagógico a tener en cuenta fue la edad, puesto que participaban niños de diferentes edades desde los cinco (5) hasta los diecisiete (17) años.

Para facilitar este proceso, se abordaron los conceptos de *dependencia*, *independencia*, *fiesta*, *celebración*, *comparsa*, *carnaval*, *pasado*, *nación* y *deseo*, mediante la narrativa (fábula) y la imagen, buscando la comprensión y apropiación de estas nociones en todas las edades.

Por ejemplo se dispuso el cóndor como emblema nacional, el cual se integró al juego como

texto social de Ciudad Bolívar como la fiesta, el ruido, el banquete con gallina, experiencias. El proyecto se planteó como una propuesta artística integral de danza, teatro, música plástica; integrando diversos campos artísticos a partir de los deseos genuinos de los niños y abriendo ventanas a las otras asignaturas del plan de estudio.

Lo anterior, permitió evidenciar que los estudiantes traen conocimientos y habilidades artísticas que se potenciaron en competencias. Su expresión corporal, verbal, auditiva, cognitiva e interacción con los otros mejoró notablemente.

Estas prácticas festivas evidenciaron el trabajo activo de los estudiantes y su motivación por permanecer en la institución ante la masiva deserción escolar en la localidad, realizando acciones pedagógicas con agradables ambientes de trabajo en equipo y con saludable convivencia.

desarrollo sensible, la exploración corporal y la creatividad. Por último, es de reconocer que el arte y las prácticas pedagógicas festivas que nacieron hace cuatro años con los montajes del grupo de danzas de la institución, trascendieron del aula a la ciudad en un evento metropolitano y cultural.

En consecuencia, se ha reflexionado y actuado para transformar el plan de estudio de la asignatura de *Educación Artística* por prácticas integrales que promuevan el desarrollo de las dimensiones de la experiencia sensible³ del estudiante sin desconocer su entorno y su pasado, permitiendo desarrollar procesos cognitivos, exploración corporal y la creatividad.

Así mismo se busca la inclusión de todas las edades, género y manifestaciones de la diversidad en los proyectos, y la conexión de su entorno con el desarrollo cultural de la ciudad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aggrey, James. (2003). *El águila que no quería volar*. Traducción de L. Rodríguez López. Salamanca, España: Lóquez.

Berardi, 2005, *Generación post alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*

Recuperado del sitio web: http://www.traficantes.net/index.php/trafis/libreria/catalogo/libros/generacion_post_alfa_patologias_e_imaginarios_en_el_semiocapitalismo

González, Marcos. *Bajo el Palio y el Laurel*. (1995). Bogotá, Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Ministerio de Educación Nacional. (2000). *Lineamientos curriculares de Educación Artística*. Bogotá, Colombia.