

Intercambios de teatro de jóvenes

Alberto Ferraro

Col·lecció Pa'tothom

ÍNDICE

Seminario Europeo - Intercambio cultural de jóvenes con el teatro pag. 5
Reflexión general sobre el interés de los intercambios de teatro de jóvenes - Versión en castellano pag. 7
Riflessione generale sull'interesse degli scambi di teatro di giovani - Versión original en italiano pag. 15

Intercambio cultural de jóvenes con el teatro

¿Qué desafíos y qué futuro en un mundo en crisis?

Del 5 al 8 mayo 2016

Grenoble (Francia) Petit Théâtre - 4 rue Pierre Duclot.

Organizado por: CREARC (Centre de Création de Recherche et des Cultures) para realizar una reflexión general sobre el valor de estos intercambios para las organizaciones participantes y sus líderes.

¿Cuáles son los valores comunes que fundaron los intercambios culturales europeos frente a los nuevos totalitarismos? Pan-economía, integrismos religiosos, nacionalismos, movimientos xenófobos...

¿Cómo se ejercen las nuevas formas de censura? ¿Cómo salvaguardar el espacio de libertad, igualdad y fraternidad en el teatro?

Reflexión general sobre el interés de los intercambios de jóvenes europeos.

Para las entidades participantes y sus responsables.

Conferencia de **Alberto Ferraro**¹

Mi crecimiento profesional como profesor en un contexto internacional está estrechamente ligado a mi participación a los Encuentros del teatro Joven Europeo² desde hace casi 10 años. Todo empezó en el 2008, con mi participación como actor en este festival. Sucesivamente Fernand Garnier³ ha tenido la intuición de pedirme de volver al año siguiente en calidad de conductor de un taller sobre Comedia del Arte y el uso máscara.

1 *Alberto Ferraro. Experto en Commedia del Arte, máscara y cuerpo, y su capacidad de incidir socialmente. Trabaja actualmente en Roma, Alemania, Francia, Hungría y Siberia (Rusia) en diferentes proyectos de ámbito artístico y social. Ha colaborado puntualmente en proyectos de Pa'tothom, aportando elementos musicales, trabajo corporal y de máscaras en proyectos sociales que dan una enorme riqueza a las obras, ya que recupera expresiones artísticas populares propias del grupo con el que trabaja para el resultado final.*

2 *Aquí el autor se refiere a Rencontres du Jeune Théâtre Européen, que se realizan anualmente en Grenoble, Francia. Organizados por Créarc.*

3 *Fernand Garnier ha sido hasta el 2014 codirecteur del CREARC-Centre de création, de recherche et des cultures de Grenoble, Francia.*

Todo eso ha dado pie a afinar y experimentar una metodología pedagógica en un contexto europeo, contribuyendo a darme los instrumentos prácticos y teóricos que me han permitido concretar una idea de teatro que hoy llevo por toda Europa.

La experiencia de los Encuentros me ha puesto en contacto con la realidad teatral que he encontrado año tras año en los festivales. El intercambio cultural ha impuesto la necesidad de aprender o mejorar el empleo de, al menos, otras tres lenguas además de la mía: debido a estos años de trabajo, ahora puedo contar con una experiencia "europea" de enseñanza.

Por consiguiente, la experiencia europea adquirida en la colaboración con el Créarc dentro de los Rencontres⁴ ha contribuido a fijar tres puntos fundamentales por donde se transcorre la idea central de mi actividad práctica y de creación teatral:

1. Una visión europea del teatro y la formación teatral como instrumento de cambios culturales por el crecimiento del individuo.

4 *Ibid* 2.

En una Europa donde la comunicación entre "individuos europeos" cede el paso a intereses económicos, donde el flujo monetario precede a lo humano y donde los intercambios comerciales son la única respuesta plausible al concepto europeo de la circulación del individuo sobre el territorio, se siente la fuerte la necesidad de crear una generación nueva, en que el concepto de "europeo" sea referencia del intercambio de conceptos culturales, ideas y análisis que puedan modificar la sociedad desde abajo y preparar las nuevas generaciones a una visión comunitaria, basada ante todo sobre intereses específicamente humanos.

Se ve la necesidad de reinventar una educación colectiva de la tolerancia, de la igualdad y de la posibilidad. Se advierte la urgencia de acercar las nuevas generaciones al deseo de la curiosidad sana, concreta y atrevida que permita poner las bases para el nacimiento de una nueva "ideología comunitaria" hecha de aspiraciones y necesidades comunes, en vez de la basada en brechas sociales y "guerras entre pobres", que relegan al ser humano al rol de espectador pasivo del estrago económico y social, que quien gobierna está llevando a cabo.

Hace falta pues reinventar las reglas del juego social, poner a los jóvenes de cada nación y procedencia social, en la posibilidad de

encontrarse, enfrentarse, hablarse.

El teatro, la música, la cultura, el arte en general pueden y deben desempeñar un papel determinante en este proceso de reconstrucción de las dinámicas relacionales y los valores sociales que necesitan las nuevas generaciones. Con el teatro y a su práctica, se favorece una aproximación práctica a problemáticas abstractas, se desarrolla la conciencia, la confianza y el control de sí. El trabajo de grupo provee instrumentos para la comprensión de lo imaginario, de lo inexplicable, de todo lo que no es usual. El teatro se convierte un momento de reflexión, de descubrimiento de sí con formas no convencionales.

El trabajo teatral es, por tanto, importante porque brinda la oportunidad de trabajar al mismo tiempo sobre ellos mismos y con los otros. Este proceso es posible sólo si tales disciplinas son incluidas en los procesos de aprendizaje de los jóvenes estudiantes europeos, en la oferta formativa escolar y en las propuestas culturales que la sociedad propone. Gracias a los intercambios culturales, a los festivales europeos, a los mítines internacionales de arte y a cultura se puede volver a poner en las manos de los jóvenes la posibilidad de reinventar el concepto de democracia, basado sobre la participación activa del individuo que sea capaz de

compartir desde su primera fase de edad "adulta" y comunicar los intereses primarios de que necesita.

2. El teatro como manifiesto político de un posible renacimiento cultural europeo.

El teatro necesita apropiarse de su función política, en el sentido de ser portador de un mensaje, de una exigencia que pertenece al polis, a la comunidad de individuos que viven en una sociedad, que atraviesan sus transformaciones y que viven los cambios sociales.

Para que la práctica y la disciplina teatral hagan esto, necesitan ser difundidas en todos los sectores sociales, convertirse en un instrumento de educación, una forma de pensamiento puesta no sólo a disposición de los centros oficiales de producción cultural -islas felices con unos pocos íntimos e intelectuales lejanos del centro de las cosas; además debe ser aplicada en contextos diversos como escuelas de todo tipo, centros juveniles, casas de reposo, centros de internamiento, centros terapéuticos para diversidad funcional.

El teatro tiene que salir del "Teatro" y llegar en las periferias, a los rincones remotos de una sociedad, a los países pequeños, a las

aldeas, a los burgos, enfrentarse con las problemáticas más concretas y hostiles que existen en una comunidad y tratar de transformar el caos rey en un magma creativo positivo.

Todo eso tiene como objetivo inventar un nuevo lenguaje, capaz de llevar otros instrumentos de aprendizaje, de análisis y de comparación que normalmente quedan fuera del concepto burgués de teatro como producido visto y no vivido. Las personas ya no van a teatro porque en él ya no son educadas, porque no tienen el dinero o porque la sociedad ofrece instrumentos cada vez más simples, virtuales y alienantes para olvidar fatigas cotidianas y frustraciones personales. Se abandonan a un mundo virtual que aísla y anestesia el pensamiento crítico y la aspiración a un cambio positivo.

Quien hace teatro, hoy más que nunca, tiene que ser consciente de llevar consigo una enorme responsabilidad, que es la de crear unas propuestas para imaginar un pensamiento colectivo en el cual se da voz a la utopía social de un posible renacimiento cultural. El proceso es largo, lento y muy pesado, pero desear una posible resistencia cultural es el único modo para devolver al arte en general, su función de momento expresivo que pone en circuito ideas y exigencias humanas concretas.

3. Reconducir la visión europea del cambio cultural en Italia.

Después de años de práctica y creación teatral en el extranjero, -que me ha permitido de adquirir un equipaje vasto y articulado-, la reflexión personal cae sobre la necesidad de materializar esta experiencia acumulada en un proyecto que pudiera arraigarse y sobre todo en mi territorio del que provengo.

La asociación *Justumò*⁵ ha nacido en el Parque Naturale dei Castelli Romani, a 30 km de Roma. Se trata de un área geográfica vecina a la capital pero lejana por sus posibilidades y presupuestos culturales, un aglomerado de burgos medievales enmarcados en un paisaje maravilloso, lleno de potencialidad y recursos pero, de hecho, abandonado.

Justumò acaba de empezar su trabajo y quiere llegar a ser una realidad satélite de todas las realidades con las que he desarrollado a lo largo de los años colaboraciones artísticas pero sobre todo humanas. La tarea de la asociación será la de difundir los talleres de teatro, música y expresión, en una parte del territorio en el que la falta de fondos debido de las políticas financieras y de especulación inmobiliaria ayudan a crear suburbios oscuros dentro de los cuales crecen y se desarrollan sentimientos

5 *Justumò* significa "ahora mismo" en napolitano.

opuestos a la cohesión social y el crecimiento intelectual, donde reinan sentimientos de aburrimiento, desesperación, resignación y, sobre todo, la conciencia de que se puede contar muy poco con una sociedad que no te ve y te margina.

El objetivo de *Justumò* es crear un festival internacional del arte y de la educación artística. El lugar elegido es Monte Compatri, un pequeño pueblo medieval con impresionante paisaje natural y único. La idea del festival pone énfasis en todo aquello en que estos años he aprendido trabajando en festivales europeos. Un festival donde los jóvenes pueden reunirse con otros, provenientes de diversas naciones europeas, un momento de intercambio y de creación colectiva, un encuentro de lenguas e ideas diversas, una oportunidad para imaginar un mundo plausible fuera de la pequeña realidad en la que éstos los jóvenes creen que están presos.

En síntesis, estos son los elementos de desarrollo personal y profesional que ocho años de experiencia y formación dentro de los Rencontres ayudaron a formar mi idea de teatro y cine. Espero seguir siendo una herramienta disponible para este proyecto europeo, y contribuir al desarrollo común de una idea común de libertad cultural colectiva...

Montecompatri, 25 de abril 2016

Riflessione generale sull'interesse degli scambi di teatro di giovani

Alberto Ferraro

La mia crescita professionale come conduttore di laboratori in un contesto internazionale è strettamente legata alla mia partecipazione quasi decennale ai Rencontres.

Tutto è cominciato nel 2008, in occasione di una mia partecipazione come attore al festival. Successivamente Fernand Garnier ha avuto l'intuizione di chiedermi di tornare l'anno successivo in qualità di conduttore di laboratorio sulla Commedia dell'Arte e sull' uso della maschera.

Tutto ciò ha dato modo di affinare e sperimentare una metodologia pedagogica in un contesto europeo, contribuendo a darmi degli strumenti pratici e teorici che mi hanno permesso di concretizzare un'idea di teatro che ancora oggi porto in giro in tutta Europa.

L'esperienza dei Rencontres mi ha poi messo in contatto con tutte le realtà teatrali che ho incontrato anno per anno in occasione dei festival. Lo scambio culturale ha imposto la necessità di imparare o

migliorare l'utilizzo di almeno altre tre lingue oltre alla mia propria lingua di origine: grazie a questi anni di pratica ora posso contare su una esperienza "europea" di insegnamento .

Di conseguenza, l'esperienza europea avuta grazie alla collaborazione con Crearc all'interno dei Rencontres ha contribuito a fissare tre punti fondamentali attraverso cui si snoda l'idea centrale della mia attività di pratica e creazione teatrale:

1. Una visione europea del teatro e della formazione teatrale come strumento di scambi culturali per la crescita dell'individuo.

In un'Europa dove la comunicazione fra "individui europei" cede il passo ad interessi economici, dove il flusso monetario anticipa quello umano e dove gli scambi commerciali sono l'unica risposta plausibile al concetto europeo della circolazione dell'individuo sul territorio, si sente forte il bisogno di creare una generazione nuova in cui il concetto di "europeo" rimandi allo scambio di concetti culturali, idee ed analisi che possano modificare la società dal basso e preparare le nuove generazioni ad una visione comunitaria, basata innanzitutto su interessi propriamente umani.

Si sente la necessità di reinventare un'educazione collettiva alla

tolleranza, all'eguaglianza ed alla possibilità. Si avverte l'urgenza di riavvicinare le nuove generazioni alla fame di una curiosità sana, concreta ed intraprendente che permetta di porre le basi per la nascita di una nuova "ideologia comunitaria" fatta di aspirazioni e bisogni comuni , anziché fondata su divari sociali e "guerre tra poveri" che relegano l'essere umano al ruolo di spettatore passivo dello scempio economico e sociale che chi governa sta mettendo in atto.

Bisogna dunque reinventare le regole del gioco sociale, mettere i giovani di ogni nazione e provenienza sociale nella possibilità di incontrarsi, confrontarsi, parlarsi.

Il teatro, la musica, la cultura, l'arte in generale possono e devono giocare un ruolo determinante in questo processo di ricostituzione delle dinamiche relazionali e dei valori sociali di cui hanno bisogno le nuove generazioni. Grazie al teatro ed alla pratica teatrale si favorisce un approccio pratico a problematiche astratte, si sviluppa la consapevolezza, la fiducia ed il controllo di sé. Il lavoro di gruppo fornisce strumenti per la comprensione dell'immaginario, dell'inspiegabile, di tutto ciò che non è consueto. Il teatro diventa così un momento di riflessione, di scoperta del sé in forme non convenzionali.

Il lavoro teatrale appare perciò importante perché offre l'opportunità di lavorare contemporaneamente su se stessi e con gli altri. Questo processo è però possibile solo se tali discipline vengono inserite nel percorso di apprendimento dei giovani studenti europei, nell'offerta formativa scolastica e nelle proposte culturali che la società propone e diffonde a loro favore. Grazie agli scambi culturali, ai festival europei, ai meeting internazionali di arte e cultura si può rimettere nelle mani dei giovani la possibilità di reinventare il concetto di democrazia, basato sulla partecipazione attiva dell'individuo che fin dalla sua prima fase dell'età "adulta" è in grado di condividere e comunicare gli interessi primari di cui ha bisogno.

2. Il teatro come manifesto politico di una possibile rinascita culturale europea.

Il teatro ha bisogno di riappropriarsi della sua funzione politica, nel senso di essere portatore di un messaggio, di un'esigenza che appartiene alla polis, alla comunità di individui che vive in una società, ne attraversa le sue trasformazioni e ne vive i cambiamenti sociali.

Per far questo la pratica e la disciplina teatrale hanno bisogno di

essere diffuse in tutte le fasce della società, di diventare uno strumento di educazione, una forma di pensiero messo a disposizione non solo dei centri ufficiali di produzione culturale, isole felici per pochi intimi ed intellettuali lontani dal centro delle cose; ma va applicata a contesti differenti come istituti scolastici di ogni ordine, centri giovanili, case di riposo, istituti di reclusione, centri per disabili.

Il teatro deve uscire dal "Teatro" ed arrivare nelle periferie, negli angoli remoti di una società, nei piccoli paesi, nei villaggi, nei borghi, confrontarsi con le problematiche più concrete ed ostili che esistono in una comunità e cercare di trasformare il caos regnante in un magma creativo positivo.

Tutto ciò allo scopo di inventare un nuovo linguaggio, in grado di portare strumenti altri di apprendimento, di analisi e di confronto che normalmente restano fuori dal concetto borghese di teatro come prodotto visto e non vissuto. Le persone non vanno più a teatro perché al teatro non sono più educate, perché non hanno i soldi, perché la società offre strumenti sempre più semplici, virtuali ed alienanti in cui dimenticare fatiche quotidiane e frustrazioni personali. Ci si abbandona ad un mondo virtuale che isola ed anestetizza il pensiero critico e l'aspirazione ad un

cambiamento positivo.

Chi fa teatro, oggi più che mai, deve essere consapevole di portare con se un'enorme responsabilità, quella di creare i presupposti per immaginare un pensiero collettivo all'interno del quale dar voce all'utopia sociale di una possibile rinascita culturale. Il processo è lungo, lento e molto faticoso, ma auspicare in una possibile resistenza culturale è l'unico modo per ridonare all'arte in generale la sua funzione di momento espressivo che rimette in circolo idee ed esigenze umane concrete.

3. Riportare la visione europea dello scambio culturale in Italia.

Dopo anni di pratica e creazione teatrale all'estero, che mi ha permesso di acquisire un bagaglio vasto ed articolato, la riflessione personale è caduta sulla necessità di sostanziare questa esperienza accumulata in un progetto che potesse radicarsi anche e soprattutto nel mio territorio di appartenenza.

L'associazione Iustumò è nata nel Parco Naturale dei Castelli Romani, a 30 km da Roma. Si tratta di un'area geografica vicina alla capitale ma lontana per possibilità e presupposti culturali, un agglomerato di borghi medievali incorniciati in un paesaggio

meraviglioso, pieno di potenzialità e risorse ma di fatto abbandonato a se stesso.

lustumò ha iniziato da poco la sua attività e vuole diventare una realtà satellite di tutte le realtà europee con cui ho sviluppato negli anni sodalizi artistici ma soprattutto umani. Compito dell'associazione sarà diffondere laboratori teatrali, musicali, espressivi in una parte del territorio dove la mancanza di fondi economici e di idee costruttive contribuiscono a creare quelle periferie buie all'interno delle quali crescono e si sviluppano sentimenti opposti all'aggregazione sociale ed alla crescita intellettuale, dove regnano invece sentimenti di noia, sconforto, rassegnazione e soprattutto la consapevolezza che in una società che non ti vede si può contare davvero poco, si è inutili, tagliati fuori.

Lo scopo di lustumò è creare un festival internazionale delle arti e dell'educazione artistica. La location scelta è Monte Compatri, un piccolo borgo medievale dalle scenografie naturali suggestive ed uniche. L'idea del festival ricalca in toto quello che in questi anni ho appreso lavorando nei festival europei che hanno ospitato il mio lavoro. Un festival in cui i ragazzi possano confrontarsi con giovani provenienti da diverse nazioni europee, un momento di

condivisione e di creazione collettiva, un incontro di lingue e idee diverse, un'occasione per immaginare un mondo plausibile al di fuori delle piccole realtà in cui questi giovani credono ormai di essere prigionieri.

Questi in sintesi sono dunque gli elementi di sviluppo personale e professionale che otto anni di esperienza e formazione all'interno dei Rencontres hanno contribuito a formare la mia idea di teatro e di fare teatro. Mi auguro di poter essere ancora uno strumento a disposizione di questo progetto europeo e di contribuire alla crescita comune di un'idea comune di libertà culturale collettiva.

Montecompatri, 25 Aprile 2016

Agradecimientos a Max Lebras por compartir con nosotros el texto.

Traducido en Barcelona en julio 2016

www.patothom.org