

ÉCOLE DES ÉCOLES

GRUNDTVIG SEMINAR 15-16 DE DICIEMBRE DE 2011

ACADEMIA DEI FILODRAMMATICI MILÁN

Bajo el paraguas de la frase *MÁS CULTURA, MENOS MIEDO -El Teatro como posible encuentro entre diferentes entornos culturales-*, han tenido lugar las sesiones de este nuevo Seminario Grundtvig.

Si a finales del año pasado, 2010, entramos en una profunda reflexión y debate sobre qué hacíamos dentro de nuestras Escuelas y cómo se proyectaba aquello que hacíamos hacia afuera, con la intención de aclarar un lenguaje que podría constituir la planta cero o *bottom floor* del edificio común del Teatro o de las Escuelas, en este mes de Diciembre de 2011, en Milán, hemos realizado un viaje por distintos países africanos, a través de emigrantes en Italia y Dinamarca -unos recientes, otros menos, incluso segundas generaciones- de países como Senegal, Togo, Egipto, Camerún o Cabo Verde.

Esto ha sido posible gracias al trabajo , ya largo en el tiempo, que la Academia Filodrammatici ha ido realizando en su programa *ENCUENTROS CON LA DRAMATURGIA*, cuyos dos últimos años han estado dedicados a autores africanos emigrantes (2010) y a la dramaturgia de África del norte (2011). Naturalmente, es importante destacar la inquietud social, interés y preocupación que los miembros de dicha Academia demuestran por la actual situación político-social en Italia y en el mundo.

Durante el curso 2007-2008, los encuentros estuvieron dedicados a la *Dramaturgia española contemporánea*, y se trabajó con textos de José Sanchís Sinisterra, Beth Escudé y Galles y Paco Bezerra -ex alumno de la RESAD-.

15.XII.2011

Los miembros del *Advisory Board* informan sobre su reunión del día anterior, centrada principalmente en el tema de la creación de la Website para École des Écoles. La idea es poder disponer de una buena página que nos permita tener una comunicación e intercambio fluido, una mejor y mayor conexión.

Haría falta que una persona por centro se responsabilizara de la marcha de la misma. Se calcula que una primera versión de la página podría estar lista para el mes de Marzo-Abril de 2012.

También han tratado sobre la posibilidad de aumentar de uno a dos los *observadores*, pero esto se profundizará en el encuentro de Copenhague.

Tiziana Bergamaschi, profesora encargada del proyecto *Encuentros con la D*, nos cuenta cómo han sido organizados: actores y escritores heterogéneos han formado grupos de estudio, trabajando durante tres semanas desde las 10:00 hasta las 14:00 h.

La selección no ha estado basada tanto en la calidad como en la temática que abordaban las obras. La Academia está convencida de que el teatro tiene una importancia política, no sólo estética. Quizá todos pensamos lo mismo, pero quiere resaltarlo.

Una vez mostrado el trabajo, había encuentros con el público y del público entre sí. A veces estos encuentros duraban más que el propio espectáculo.

Fases del trabajo:

Durante la primera semana, docentes externos colaboran con la Academia. Son especialistas que pueden ayudar a comprender mejor y más profundamente el entorno de la cultura con la que se trabaja.

Por ejemplo, en una obra que utilizaba frases del Corán, un profesor de árabe de la Universidad Católica de Milán cantó fragmentos del Corán de manera que pudieron comprender que el libro sagrado *se canta*.

Todo ello ayuda a dar sentido a las frases y al texto.

También se leen obras sobre la cultura que se esté abordando.

Durante las dos semanas siguientes, seleccionan la obra, distribuyen personajes, trabajan en el espacio (con texto en mano, es decir, lo que nosotros llamaríamos *lectura dramatizada*)

Cuando los autores pueden acercarse a los ensayos, a menudo modifican el texto en función de lo que ven.

El artista plástico egipcio, **Medhat Shakif**, da una hermosa charla y proyecta un vídeo lleno de imágenes creadas por él con elementos muy significativos del mediterráneo, color, simbología, imaginación, sensibilidad...

Nos habla de su idea del Mediterráneo como un ágora, en la que todos somos vagabundos física y mentalmente. De cómo la cultura viene del contacto, históricamente a través de guerras, de batallas tremendas, etc. De cómo este contacto nos "hibridiza". Del flujo entre el Este y el Oeste. Del ágora como un lugar de debate, de ejercicio democrático.

Modou Gueme, de Senegal, cuenta sin dramatismo pero con contundencia que él llegó a Italia por desesperación, como tantos otros. Realizó todo tipo de trabajos: venta callejera, carga y descarga, venta de pan... Finalmente llegó al teatro, ¿por qué?, por la necesidad de comunicar con "el otro". Comenzó así un proceso intercultural: recitaba en italiano sin saber qué decía. Después mezclaba su idioma con el italiano en una obra de Goldoni. En la obra cantaba cosas que le recordaban su infancia, a su padre y de las que el público le pedía la traducción.

Más tarde se encuentra con Shakespeare, *Romeo y Julieta*, montaje en el que los Montescos son los extranjeros.

Él se plantea integrarse sin eliminar su cultura, pues es el hombre el que se integra al ambiente y no al revés. Dice textualmente: "*Quien no te conoce te llama "Eh!", quien te conoce te llama por tu nombre*".

Debido a toda la pobreza que ha dejado atrás, ha puesto en marcha una asociación SUNUGAL, que genera proyectos entre Italia y su país, para inventar un futuro para Senegal. Cosas tan básicas como un pozo de agua para una población.

Una posibilidad que están utilizando es el Turismo Cultural, 70% del cual se realiza a través del arte. También actividades relacionadas con agricultura (invitaron, por ejemplo, a siete dirigentes senegaleses del área agrícola a Italia).

Modou es el primero en hablarnos de **Griot**, figura que ocupará parte de nuestra tarde. El Griot es una especie de "cuentero" de la tribu, alguien que actúa en solitario en los pueblos, que cuenta historias, leyendas, y que debido a la necesaria emigración están convirtiéndose en mendigos. Él quiere recuperar esta figura.

Termina contándonos o diciéndonos algunas frases de obras y textos:

Dos niños africanos hablan entre sí, uno le dice al otro: *"No llores porque tu madre está lejos, llora porque mis padres y mis hermanos están todos muertos"*.

O bien, cara al "Occidente desarrollado": *"No me mates y vengas luego a llorar a mi funeral"*.

Leonardo Gazzola, por el contrario, es un caso de italiano que en los años 80 decide estudiar teatro pero no quiere el tipo de formación europea. Se marcha a Camerún con una beca como profesor de matemáticas.

Afirma que recibió allí un montón de cosas que ahora quiere devolver.

La tradición oral es muy fuerte. No existen personajes como tales en su teatro, tampoco espacios para el mismo, y hay muchos cuenteros, *storytelling*, en los que se busca claramente captar la atención. Las historias se cuentan alrededor de un árbol, en las casas...Pero, al revés de lo que se cree, no es un teatro únicamente ritual. Existe un gran placer en torno al teatro, y lo forman también la danza y las palabras, con una clara conciencia de que éstas deben ser poéticas, e ir más allá de su uso cotidiano.

Laura Zeolla, junto con Leonardo y cinco mujeres más, estuvieron tres semanas en Camerún conviviendo con seis artistas cameruneses. Cantaban, bailaban, proponían cada uno un tema sobre el que investigar. Leonardo juntaba todo esto. Normalmente danzaban por la mañana y por la tarde, canto y actuación. Experimentaron por ejemplo cómo tenían muy diferentes maneras de calentar la voz y el trabajo corporal, basado en danzas tradicionales, resultaba fuerte para las italianas.

Cincuenta personas fueron a ver el show final.

Lo importante para Laura a través del trabajo fue descubrir que el ritmo no está en la cabeza, sino en los pensamientos.

Este año los trajeron a Italia durante dos semanas en las que de nuevo convivieron diez italianos y cinco personas del Camerún en Novara. Querrían volver a repetirlo.

El intercambio es mutuo y se puede realizar a través de individuos concretos, es más, es la única manera en que puede tener lugar.

Joseph Sassou, de Togo, es sobre todo un mediador cultural que realiza múltiples actividades con niños y adultos. Su planteamiento básico es que lo que uno hace en su vida pública, lo hace en la privada. Su asociación se llama AFRIAKA.

Jessica Costa Moreno, segunda generación de emigrantes de Cabo Verde a Italia, ganó un premio literario convocado por la Academia Filodrammatici. La obra trata de los problemas legales de esa segunda generación, y se relaciona con un movimiento llamado *Italia anche io, Italia también soy yo*. Podemos ver algún fragmento en Youtube, y se llama *The Outsiders*.

Para finalizar, vemos a **Mohamed Ba**, de Senegal, en una obra llamada *Los Invisibles*, que realiza en francés, con una gran austeridad de medios. De alguna manera, trata el destroz de su cultura, de sus raíces y, en el coloquio posterior, podemos intercambiar con él temas interesantes, como, por ejemplo, esa figura del **Grió** que él mismo representa, su evolución-desaparición, y con ella el final de una manera de vivir.

16.XII.2011

Silvia coordina asociaciones de voluntarios emigrantes, que forma parte de una red europea. Tienen muchas experiencias de integración a través del arte, y en concreto, del teatro.

El teatro potencia una imagen positiva de ellos mismos frente al racismo y los prejuicios existentes.

Pertenecer a estas asociaciones les aporta nuevas habilidades, pensar en la comunidad, conocer gente. Factores que les dificultan o impiden hacerlo: experiencias previas negativas, falta de conocimiento sobre ellas, costo económico-aunque sólo sea el transporte-.

Tiene más aceptación entre los miembros el teatro de calle, en parte debido a que los teatros como edificios se relacionan con "lo intelectual", lo culto.

¿QUÉ TIPO DE BARRERAS EXISTEN?

Por ejemplo, la falta de conocimiento sobre lo que este tipo de organizaciones puede hacer por ellos.

Y, como señala Antonia, una barrera invisible: la desconfianza. Desconfianza que existe, aparece en múltiples ocasiones pero ella, Antonia, no piensa abandonar.

Cometemos, en general, un error y éste es poner a todos los inmigrantes en un mismo bloque pero hay diferencias: casos de refugiados, titulados superiores, segundas generaciones, inmigrantes...

Por un lado, actúan asociaciones que les asisten en los momentos más complicados de la llegada y los inicios, después grupos, como éste al que pertenece Silvia, que trabajan ya en la integración y el desarrollo de estos inmigrantes en los distintos lugares donde se han instalado.

Asistimos después a una escena del montaje *SUS* de Barry Keeffe, dirigido por un miembro de la Academia, Bruno Fornasari. Él mismo tiene que hacer uno de los personajes pues una huelga de transporte en Italia impide que llegue el actor correspondiente. Esta obra fue escrita durante el periodo de gobierno de Margaret Thatcher. Bruno relaciona aquel momento con el actual de Italia y de Europa en general. Nos gusta que uno de nosotros corra el riesgo de actuar para el resto y por la tarde, Julie Broche propone que lo hagamos en cada uno de los encuentros.

Zaki Youssef, segunda generación en Dinamarca, de origen egipcio, lee para nosotros una escena de la obra que escribió a partir de una iniciativa del Teatro Nacional de Dinamarca con jóvenes de segunda generación. Después de una serie de etapas, él quedó como uno de los ganadores. La obra se representó 30 veces.

La obra ronda el tema de la inmigración, la actitud de la segunda generación que se siente totalmente integrada y los “occidentales” que quieren ayudarles y rescatar lo original en ellos, etc. Todo con ironía y humor.

Está escrita en danés pero el fragmento que nos lee lo ha traducido al inglés para nosotros. Le pedimos que lo lea en el idioma original: suena diferente, más incisivo para mí, y los daneses se parten de risa al escuchar la escena en su idioma.

El día del estreno, Zaki puso a los actores a jugar al fútbol en el hall, para observar la reacciones de la gente tan bien arreglada, pero como él mismo plantea: el ambiente en la época de Shakespeare era más de ese estilo, en los corrales, etc. ¿no?.

Por la tarde tiene lugar la reunión de la parte organizativa. Por parte de la RESAD, a través de la Asociación José Estruch que es la que nos permite acceder a ayudas como la del programa Grundtvig, asiste Juan Ollero. También Juanjo de la Fuente, quien llevaba el programa hasta ahora, y yo.

Después de aclarar aspectos técnicos que algunas de las escuelas integrantes del programa tienen que resolver, se decide no solicitar ahora mismo (el plazo termina en enero-febrero) una nueva ayuda Grundtvig para École des Écoles, y tomarnos un tiempo de reflexión para perfilar las nuevas etapas, aunque obviamente dispondremos de menos fondos. Así mismo, quedamos de acuerdo en la necesidad de hacer un buen informe final, un análisis del impacto de las actividades en cada escuela, y un esfuerzo por activar la visibilidad de las mismas, a lo cual contribuirá la creación de la página web, pero que se puede seguir haciendo desde ahora mismo a través de las páginas de cada escuela.

