

JORNADAS TEVEO MÁS CERCA

Los niños, niñas y jóvenes como espectadores y ciudadanos

Gandía, 21-22-23 marzo 2016

La **Casa de Cultura Marqués de González de Quirós de Gandía** acogió los días 21 a 23 de marzo las **Jornadas TeVeo** con más de 60 participantes de las diferentes compañías que integran la asociación. El objetivo de estas jornadas que llevaban por título "*Los niños, niñas y jóvenes como espectadores y ciudadanos*" fue centrar la mirada sobre los niños como espectadores de los espectáculos que ofrecen las más de 40 compañías que forman parte de la Asociación TeVeo.

Las jornadas se inauguraron con la sesión inicial "*La integración y participación de los pequeños ciudadanos en la vida cultural y artística de la comunidad*".

El presidente de la Red de Salas Alternativas, **Jacobo Pallarés**, destacó que el objetivo de las jornadas debía ser "tender puentes y encontrarse" en un momento que calificaron los ponentes de *encrucijada*. Para proponer nuevos caminos, el presidente de la Asociación TeVeo, **Jacinto Gómez**, mencionó las ponencias que se desarrollarían a lo largo del día a cargo de **Gemma Carbó** y **Sara Iglesias**.

Por parte de **Pilar López**, vocal de la asociación, destacó en esta ponencia inaugural que "es momento de seguir jugando como niños incluso en estos momentos de dificultad y abrir un camino de reflexión, tomar acciones y tratar de transformar la cultura".

SESIÓN I: LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PEQUEÑOS CIUDADANOS EN LA VIDA CULTURAL Y ARTÍSTICA DE LA COMUNIDAD

Ponencia: "Políticas culturales y educativas en la sociedad contemporánea. Los derechos de la Infancia y la Juventud como ciudadanos"

La primera ponencia del día estuvo a cargo de **Gemma Carbó**, coordinadora de proyecto de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales y Cooperación y profesora de patrimonio y gestión cultural de la Universidad de Girona. La primera reflexión de esta ponencia fue centrar la mirada sobre la **reivindicación de la cultura**, destacando que "la cultura nos hace humanos". Sin perder de vista que cultura y educación deben ir de la mano. Para Gemma Carbó, los períodos de **crisis** han castigado el sector cultural, siendo muy destacable, por otra parte, la especial contribución de este sector al PIB, así como su **relevancia estratégica**.

La relación de artes escénicas e infancia tienen en común la propia estrategia para el **aprendizaje**, por lo que habría que centrar la mirada de nuevo en los orígenes mismos del

teatro dirigido a los más jóvenes, cuando las políticas culturales no las dictaban los gobiernos sino las asociaciones teatrales.

Gemma Carbó también quiso destacar el especial ahínco de la **UNESCO** en el desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura, sin olvidar que muchas de sus decisiones tardan en aterrizar, pero suponen un paraguas que se enmarca en un discurso universal. Precisamente, **cultura y educación** son dos fundamentos de los propios Derechos Humanos y es obligación de los Estados la participación de la vida cultural.

Hay muchos problemas y **dificultades** que abordar en el ámbito de la educación artística y cultural. Desde el compromiso pleno con la cultura y la educación, así como abrir **espacios de diálogo** entre maestros, educadores y alumnos.

La **financiación** de la educación artística y cultural forma parte del trabajo pedagógico. Por tanto, no tiene que obedecer a criterios de oferta y demanda y debería ser función de la administración pública apoyar este tipo de procesos.

Gemma Carbó destacó las pautas y criterios en educación artística y cultural que se enmarcan en la **Agenda de Seúl 2010**. En contraposición, la **LOMCE** menciona como optativa el teatro, si bien el propio exministro de Educación Wert consideró que "distrae" otras asignaturas. Una designación que el propio Jordi Savall contestó en una famosa carta al exministro Wert.

Dos cuestiones finales se plantearon durante esta ponencia. En primer lugar, las **acciones** que deben centrarse en trabajar en **programas formativos** orientados no al logro de teatro como asignatura, sino otro modo de trabajo donde la dramatización se conjugue con otras asignaturas: danza en educación física o dramatización en ciencias sociales. Hay que romper barreras para que los maestros se formen en otro modo de trabajar las asignaturas.

Otra cuestión es no tratar la **dramatización** como un concepto ético o estético sino como una práctica profesional y artística para la infancia.

WORLD CAFÉ (Nuevos escenarios)

"El protocolo sobre las condiciones de exhibición en el Teatro para la Infancia y la Juventud"

Tras la primera ponencia, los participantes en las jornadas se plantearon tres cuestiones en los 7 grupos que conformaron la sesión de World Café:

- **¿Cuál es la adaptación del protocolo en la exhibición?**
- **¿Qué puede hacerse para mejorar el protocolo?**
- **¿Qué hacer para cumplir la adaptación del protocolo?**

Entre las conclusiones de las diferentes mesas hay que destacar:

Mesa 1

- No se reconocen los espectáculos dirigidos a la primera infancia (**bebés**).
- Los problemas que existen entre la **edad programada** para un espectáculo y la edad que después anuncia la propia sala. Son las propias compañías las que saben el marco de edad al que va dirigido su espectáculo.
- Hay que concretar el **número de espectadores** para espectáculos dirigidos a bebés: entre 20 y 50 es el número ideal de espectadores.
- Movimiento, colores y formas debe centrar los espectáculos para bebés.
- Se deben encontrar **líneas de apoyo** para la rentabilidad de espectáculos para bebés.
- Cuando se hace un espectáculo para bebés no debe pensarse sólo en los propios niños ya que los padres y **familiares** acompañan a los niños y también debe pensarse en ellos.

Mesa 2

- Hay que **adaptar los espacios** dirigidos a espectáculos para primera infancia e incluir aforos. Destacar el beneficio de las salas pequeñas. También en espacios no convencionales como bibliotecas, debe entenderse un espacio donde no sólo hay narraciones orales (por ejemplo: iluminación, sonido e infraestructura).
- Centrar la atención en el 'agujero negro' que supone el **público joven-adolescente** (mayores de 11 años). ¿Por qué no vuelven al teatro?
- Hay que revisar el **concepto pedagógico-didáctico** de los espectáculos de las campañas escolares. Ir al teatro no debe ser otra asignatura.
- La **difusión del protocolo** es insuficiente en ayuntamientos, entre los educadores, etc.

Mesa 3

- El **protocolo** es útil, pero se puede **mejorar**, pero supone una guía que en algunas salas se ha seguido sin su conocimiento, casi de manera natural.
- Mayor atención del **público con características especiales**.
- En cuanto al público hay que entenderlo como espectáculos dirigidos a **familia**: tratar que los padres no intervengan tanto y confiando en la propia inteligencia de los niños.
- Destacar que los espectáculos para **bebés** no son un invento de los programadores: que no se desconfíe en este tipo de espectáculos.
- Las entradas, ¿deben pagar igual adultos que niños? Posibilidad de **no cobrar** a niños menores de 2 años.
- Mayor **difusión** del protocolo en ayuntamientos y escuelas (hacer una **versión resumida**), así como **adjuntar protocolo** en los mismos **contratos** (lo que hacen algunas compañías, pero no todas).
- El objetivo de los espectáculos para niños no debe ser llenar salas.
- Definir las **franjas de edad** de los espectáculos.

Mesa 4

- La **difusión** del protocolo ha sido efectiva en museos o bibliotecas, pero hay que ir más allá. Compartir con educadores la difusión.
- Mejora de las condiciones de **aforo** y acomodación.
- Definir más **edades recomendadas** para llevar hijos: no limitar, aconsejar espectáculos 'a partir de' cierta edad.

Mesa 5

- El protocolo aún se puede mejorar más, sobre todo con implicación del profesorado como un trabajo conjunto con las compañías. Falta '**feedback**'.
- Las **guías didácticas** acaban en malas manos o se aplican mal.
- Las propias **compañías** por criterios de taquilla se hacen **autoboicot**.
- Mayor **accesibilidad**.

Mesa 6

- El protocolo es fundamental y necesario, todo sería peor de no existir. Falta mayor **concienciación** por parte de ayuntamientos y educadores.
- La **dependencia de la taquilla** provoca que protocolo no sea aún más efectivo.
- Hay que **escuchar** más a **niños y jóvenes** para mejorar el protocolo.

Mesa 7

- Hay una **dicotomía** entre la **teoría y la práctica** del protocolo: se choca contra la realidad en cuanto a criterios de **rentabilidad**, público 'al peso'.
- El protocolo debería ser más **elástico**. Propuesta de un protocolo específico para familias, ya que no hay un tipo de **familia**, sino una amplia variedad.
- **Colaboración** con **sector música**: conciertos didácticos.
- Mayor **conocimiento de los teatros** por parte de niños y jóvenes: visita teatros en vacío, trastienda...
- Recomendaciones en positivo: adaptarse a una **realidad imperfecta**.

Otras conclusiones de los participantes en el World Café sobre las mejoras que puede hacerse del protocolo:

Mesa 1

- **Facilitar y explicar** a las familias el protocolo. No sólo que sea una muestra.
- **Debatir** con la Red Nacional el protocolo.
- Los usuarios deben aprender y conocer sus **derechos como espectadores**.
- Las **taquillas** deberían contar con el protocolo para que sea **accesible** a todo el mundo.
- Crear debates con otros sectores: **código del espectador**.
- El protocolo sólo funciona si se **cumple**.

Mesa 2

- Hay que poner en valor el protocolo mediante la **difusión** en ayuntamientos, colegios, AMPAS...
- Hay que educar con la **puntualidad**.
- Las salas deberían hacer un **resumen del protocolo** para que la gente sepa el espectáculo que va a ver.

Mesa 3

- La **publicidad** del protocolo debe contar con la **ayuda** de **otros agentes culturales**, como por ejemplo bibliotecas.
- Buscar **ayudas** para **programación y exhibición**.
- Recuperar **adolescentes** (tal vez vendiendo espectáculos para ellos como si fuesen para adultos). Definir mejorar espectros de edad: programación de 6-12 años es muy amplia, mejor de 6-10 años / 10-13 años.
- Buscar **ayudas de la administración** y difusión del protocolo en festivales y ferias.
- **Limitación del aforo**: ¿qué medidas tomar si no se respeta?: debe existir un compromiso de los programadores con el aforo propuesto.

Mesa 4

- Facilitar **información** antes del **espectáculo**.
- Defender **profesionalidad**.
- **No gratuidad** en **campañas escolares**.
- Teatro como elemento **integrador**.
- Recomendar edades, **no imponer**.

Mesa 5

- Hay mucha **desinformación** y **poco respeto** del protocolo.
- **Pautas básicas** desde la **educación**.
- Crear el **decálogo del buen espectador**: educar y concienciar.
- **Explicar** en directo el protocolo: a usuarios y educadores.
- **Contratación** de **nuevas figuras** que colaboren con las compañías.

Mesa 6

- **Familias** con hijos de **varias edades** (por ejemplo, 2 y 4 años) que van a espectáculo recomendado para niños de más de 4 años. ¿Qué se hace con hijo de 2 años?: debe existir una alternativa para este tipo de espectáculo familiar.
- La **decisión** de **pagar** o no niños **menores de 2 años** debe corresponder al propio teatro.
- **Puntualidad** (los 5 minutos de cortesía son para el que llega tarde, pero no hay cortesía para el que es puntual): ¿debe haber consecuencias: no entrar o quedarse en última fila?
- Más **información** por parte de las compañías en **webs** para saber bien qué **espectáculo** se va a ver.
- **Protocolo por contrato**: ¿**penalización** a teatro si no cumple?

Mesa 7

- Protocolo como **marca de calidad y excelencia**.
- **Guías didácticas más lúdicas**.

Tras las conclusiones de las diferentes mesas, en muchos casos coincidentes, pero todas ellas interesantes de cara a la mejora del protocolo, el público también introdujo algunos aspectos a tener en cuenta.

Por ejemplo, que no haya **teatro infantil** en las **escuelas** (sólo consumen teatro cuando salen de las escuelas). Tal vez debería existir un **servicio de guardería** en los teatros.

Este **debate** debería abrirse a toda la **ciudadanía**.

Debe haber mayor **alianza** con **otros sectores**: música o bibliotecas.

El **teatro adolescente** no está muy desarrollado, pero es un público que sí consume otro tipo de espectáculos como el fútbol o el cine. Parece que el teatro no aborda suficiente este 'agujero negro' de la adolescencia, sólo se centra en público infantil o en mayores de 35 a 60 años.

SESIÓN II: LA RESPONSABILIDAD PÚBLICA EN LA ALFABETIZACIÓN CULTURAL

Ponencia: "Hacia el fondo de la cuestión. Un viaje desde la Literatura Infantil a las Artes Escénicas. Reflexiones, pautas y criterios para la selección de obras de Literatura Infantil.

Por la tarde, **Sara Iglesias**, especialista en Literatura Infantil, colaboradora habitual de la Fundación Sánchez Ruipérez, fue la encargada de llevar a cabo la ponencia: *"Hacia el fondo de la cuestión. Un viaje desde la Literatura Infantil a las Artes Escénicas. Reflexiones, pautas y criterios para la selección de obras de Literatura Infantil"*.

Su experiencia en la Fundación le ha permitido trabajar con profesores en la selección de obras para niños y su trabajo ha incidido tanto en lo que son narraciones para niños, lecturas con tablet, cuentacuentos (complicidad de padres y abuelos), y también que sean los niños los que cuenten (contribución de los niños para mejorar su expresión y argumentación). Es importante la continuidad, la formación y el acompañamiento.

La actualidad permite nuevas formas de leer gracias a las nuevas tecnologías y nuevos soportes.

Para ser lector hay que identificar la calidad de la información, ampliarla, opinar con criterio, cuidar la identidad, saber interpretar los mensajes, relacionar los contenidos, tener ideas propias, ser creativo y, sobre todo, **DISFRUTAR**.

Hay que involucrar a la familia, la escuela, las bibliotecas, librerías, espacios culturales...siempre el adulto debe desempeñar su papel de mediador. Como herramienta se cuenta con la lectura en voz alta (tanto en la oralidad, escritura o lectura de imágenes).

Pero para elegir hay que conocer: selección-lectura-respuesta-adulto facilitador (**círculo de lectura de Chambers**).

Hay que habituar a los niños a la lectura y al teatro, con especial incidencia en los espectros de edad de 0-3 años y en los adolescentes.

Contribución, valoración y elección son los tres pilares de una buena lectura. Debe existir un equilibrio entre sus intereses y los nuestros.

Por **edades** es interesante tener en cuenta ciertas bases y temáticas:

- 0-3 años: primeros conceptos, imaginación
- 3-5 años: adivinanzas, relatos informativos, cuentos y viñetas.
- A partir 6 años: humor, relatos cortos, primeras novelas.
- A partir 9 años: mitología, ironía, temas alejados de lo cotidiano.
- A partir 12 años: fantasía épica, amor, sexualidad, drogas, deporte y música.

Hay que ofrecer lecturas según gustos e intereses: participación, juego del lenguaje, evitar estereotipos, lecturas predecibles y sorprendentes, y la importancia de la ilustración y de los textos.

La **variedad** dependerá de la temática, el género y la tipología, los autores y estilos, los sellos editoriales, y el equilibrio entre la novedad y la veteranía de los títulos (por ejemplo, "*Libros para mañana*" tiene más de 40 años y explica con plena actualidad la política dirigida a que puedan entenderla los niños).

En **internet** se pueden encontrar también interesantes plataformas y recursos:

- *Canal Lector*
- *Boolino*
- *Club Kiriko*
- *Gretel*
- *Ana Tarambana*
- *Babar*
- *La casa de Tomasa*
- *Lo leemos así*

En la Literatura Infantil hay un pleno '**boom**' de **producción**, con más de 15.000 títulos en España. En líneas generales, destaca la presencia de la imagen (con el libro-álbum), hay una aproximación de las artes y plena fusión de estilos y formatos.

Hay un **acercamiento de las artes**: cine y fotografía, música, danza, pintura y diseño (muchos títulos no tienen texto, conformando al lector como co-creador de la historia y que permite la interpretación de las obras. Ejemplos:

- "*¡Shrek!*": cine y fotografía.
- "*Flora y el flamenco*": conexión danza.
- "*Pablo Picasso*": pintura.

En el ámbito específico del **teatro** relacionado con la literatura infantil se pueden encontrar estos títulos:

- "*El elefante ha ocupado la catedral*"
- "*Romeo y Julieta*"
- "*La reina de Turnedó*"
- "*El titirilibro*"
- "*La familia de los ogros*"
- "*Teatro de medianoche*"
- "*El pobre Pedro*"
- "*Los tres erizos*"
- "*¿Entonces?*"

La literatura infantil se ha convertido en un lugar de encuentro. Con temas para todos, gran influencia del cine, importancia del comic, la innovación de formatos, la presencia de adultos en las historias, la renovación de clásicos y la aparición de géneros sin edad específica.

Como ejemplos:

- "*Cuentos para niños perversos*" de R. Dahl.
- "*Cuentos silenciosos*" - libro escenario.
- "*Caperucita*" (renovada): desplegable y proyectable.

Otras **características** de la literatura infantil actual son:

- Reeimpresiones y reediciones: "*Un día de nieve*".
- Informativos ilustrados: "*Inventario de árboles*".
- Lecturas con movimiento.
- Series y sagas: "*Pippi Calzaslargas*", "*Geronimo Stilton*".
- Poesía ilustrada.
- Pop-up.
- Lector compositor - lector hace historia.
- Libro Álbum (museos portátiles o cajas escénicas): textos e imágenes dialogan. Obras de referencia: "*Leo Leoni*", "*Babar*", "*Oh!*", "*Historia de ratones*", "*Al otro lado*", "*Donde viven los monstruos*", "*Locura de noche*".

Hay que escuchar los gustos de los niños, no menospreciar lo que cuentan (siempre **complicidad** y confianza con ellos).

Tras la ponencia de Sara Iglesias, la propuesta a raíz de la misma dividió a los participantes en **grupos para analizar y reflexionar sobre obras de literatura infantil**. Las obras seleccionadas y sus análisis fueron:

"Miércoles"

- Enfoque de la obra con formas y colores básicos - valores.
- Formas opuestas (cálido-frío, etc.)
- Trama tradicional: de sencillo a complejo: inicio-nudo-desenlace.
- Promueve el cambio, cooperación, compartir, idea disfrute, creatividad.
- Geometría y abstracción.
- Lenguaje minimalista pero cuidado.
- Dirigido a +3 años (aunque lo aprecian más 6-7 años).
- De abstracto a figurativo.

"Al otro lado"

- Padres ausentes y niña cuida de su hermano.
- Responsabilidades que adultos dan a hijos.
- Ausencia.
- Valores: afrontar la realidad.
- Amor a los mayores.
- Pintura romántica (=cuentos antiguos).
- ¿Final cruel?
- Distancia al lector.
- Dirigido a +7 años.

"¿Dos ojos?"

- Ilustrativo (se podría entender sin texto).
- Troquelado.
- Presentación 2 personajes y desenlace final.
- Misterio-enigmático.
- Geometrías: página protagonista (troquel).

"Una caperucita roja"

- Trazos simples (como carboncillo).
- Otra historia de Caperucita Roja.
- Con texto.
- Caperucita envenena lobo (Caperucita ya conoce cuento clásico).
- Violencia justificada.
- Trazo imita como pintan los niños.

"Yo quiero mi gorro"

- Imágenes poco expresivas.
- Un oso busca su gorro por el bosque.
- Utiliza rojo como amenaza.
- Oso se come al conejo que le roba el gorro.
- Ausencia escenario.
- Contradicción texto e imágenes.

"La reina de colores"

- De blanco y negro a color.
- Ilustración cercana a la que hace un niño.
- Desmitifica reina.
- De tristeza (color gris) a alegría (lágrimas de colores).
- Llorar lleva todo a su cauce.
- Lenguaje sencillo.
- Ilustración = estado de ánimo.
- Al final autor invita a colorear últimas páginas.
- Referente: maneja sentimientos a nivel gráfico.
- Caricaturesco y garabatos.
- Arrepentimiento.

CONCLUSIONES JORNADAS

Tras las dos ponencias y las conclusiones de la sesión de World Café, las jornadas organizadas por la Asociación TeVeo expuso las siguientes conclusiones:

Por parte de **Jacinto Gómez (Presidente Asociación TeVeo)**, es importante la **democratización** de las artes escénicas, siempre buscando una mayor **complicidad** con jóvenes. Además, si bien es relevante que los jóvenes conozcan las obras teatrales clásicas (como "El caballero de Olmedo"), también hay que ofrecer otro tipo de obras dirigidas al **público infantil-juvenil**.

En cuanto al **protocolo**, tras la sesión de World Café se expusieron numerosos aspectos para mejorar, y en este sentido se ha de continuar trabajando para lograr la mayor **efectividad** del mismo. Si bien la **encrucijada** puede considerarse el final del viaje, hay que continuar con la búsqueda de una mayor **alfabetización de las audiencias**.

En cuanto a las conclusiones de **Pilar López (Vocal Asociación TeVeo)**, la **búsqueda de retos** es fundamental para poder afrontar las políticas culturales y poder así **transformar la realidad**. Además, hay que dar **respuestas**, hay que estar **activos** y seguir buscando **ideas**.

Finalmente, **Jacobo Pallarés (Presidente Red de Teatros Alternativos)**, hay que lograr mayor posicionamiento y constituir una **función crítica** que consiga **espectadores críticos**. Jacobo

Pallarés quiso destacar la importancia de recuperar el **público adolescente**. Y revisar el **papel de la cultura** tras el cambio de valores que se ha producido con la **crisis**.