

LEAL LA V

Laboratorio de Artes en Vivo
Teatro Leal La Laguna

NITOESTOVAA
ESTARBONITO
ESTOVAAESTA
RBONITOESTO
VAAESTARBO
NITOESTOVAA
ESTARBONITO
ESTOVAAESTA
RBONITOESTO

El podcast
que se lee

puzzleatípico

2017/18

INSTRUCCIONES :

Esto es un podcast que se lee.

Cuando encuentres un audio :

1. para de leer, y escucha, o bien
2. escucha mientras lees.

Bienvenidxs a una nueva edición de **ESTO VA A ESTAR BONITO**,
el podcast que se lee de **LEAL.LAV**!

ESTO VA A ESTAR BONITO es el programa de prácticas universitarias ideado por el LEAL.LAV, Laboratorio de Artes en Vivo del teatro Leal de La Laguna, y coordinado por Adán Hernández, Ayudante de Producción y coordinador de proyectos del Laboratorio.

ESTO VA A ESTAR BONITO supone la implicación del alumnado en prácticas en la actividad cotidiana del Laboratorio y la investigación sobre los artistas que las realizan, sus métodos de trabajo y sus piezas. Todo ello cristaliza en la elaboración de estos podcast que se leen.

PUZZLEATÍPICO es el grupo de videocreación que ha nacido del segundo taller de media-larga duración del **LEAL.LAV** en colaboración esta vez con **Aspercan — Asociación Asperger Canarias**, y que ha sido coordinado por Beatriz Bello y Adán Hernández.

En el momento de gestar la idea para este segundo taller específico, desde LEAL.LAV se han barajado diversas posibilidades y tenido en cuenta varios referentes, siendo uno de ellos el colectivo **La Rara Troupe**, del que llegaron noticias a través de Alfredo Escapa, artista leonés, vinculado al mismo y mitad de la Cía. somospeces, que previamente había trabajado en el LAV.

La Rara Troupe es un grupo de personas que comienza a reunirse en 2012 en el Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC de León, girando su acción y producción intelectual sobre dos ejes fundamentales: la creación audiovisual y las cuestiones sobre salud mental que atraviesan las relaciones sociales, desde una perspectiva crítica, dando herramientas a las personas implicadas para fomentar la autorrepresentación y la narración en primera persona, cristalizando sus talleres en programas de radio, piezas audiovisuales y sonoras, ciclos de películas y encuentros con profesionales y artistas. Los contenidos de trabajo son consensuados por los participantes del grupo al comienzo de cada temporada. El desarrollo del proyecto se lleva a cabo desde la confianza en la capacidad de expresión de sus integrantes y el trabajo colaborativo, utilizando una tecnología de bajo coste y fácil acceso.

Volviendo al contexto canario, encontramos la **Asociación Aspercan**, creada en 2005 por familias de personas con síndrome de Asperger que no veían sus dudas y necesidades cubiertas por las estructuras socio sanitarias insulares. Aspercan busca, por tanto, ser un medio de lucha, focalizándose en:

- **Defender los derechos de las personas con Síndrome de Asperger y sus familias, promover su diagnóstico precoz, tratamiento, educación, desarrollo personal y plena integración social y laboral.**
- **Prevenir y eliminar cualquier tipo de discriminación.**
- **Potenciar actividades, servicios que mejoren su calidad de vida y bienestar social.**

Para ello, llevan a cabo gran número de actividades artístico-terapéuticas, talleres y sesiones grupales donde fomentar, aumentar y desarrollar las habilidades sociales, comunicativas y emocionales de los usuarios, que puedan ver aumentado su grado de autonomía personal necesaria para mantener y favorecer su salud tanto mental como física.

Es a este contexto donde llega la propuesta del LEAL.LAV, que tiéndolo en cuenta, se plantea como una iniciativa exclusivamente artística, que considera, precisamente, no ofrecer a los usuarios otra alternativa terapéutica más de las ya cubiertas por la asociación, sino confiar en dar un paso de lleno hacia una actividad exclusivamente creativa y, por su especificidad, necesariamente experimental, en total coherencia con la actividad propia de un laboratorio de artes en vivo.

Esta primera experiencia ha sido todo un reto para el grupo de usuarios, la asociación y para el propio laboratorio. Juntar incertidumbres ha supuesto juntar también conocimientos y fuerzas. Desde las de las propias personas usuarias y sus familias, las de la propia Asociación, que velaba por el proyecto, las de Beatriz y Adán, como pareja de conductores, las del propio Laboratorio e incluso, desde la distancia, las de La Rara Troupe, representada por Alfredo, que en todo momento nos transmitía cómo los primeros pasos de PUZZLEATÍPICO se iban convirtiendo a su vez en referente para ellos. Por tanto, referentes cruzados, metodologías, acción social y pedagógica, visión plástica y performativa, y creación colectiva se juntaban de una manera novedosa e inusitada en un mismo movimiento.

Es precisamente la creatividad y la espontaneidad de cada individuo lo que hace este proyecto hermoso: los cuerpos y personas de toda condición que se relacionan entre sí al crear estos vídeos, junto al propio valor de la propuesta y el hecho de que se esté realizando en un espacio como el entorno del LAV. Un objeto de estudio interesante donde ahondaremos.

Primera parte:

Lo atípico de este puzzle

“¿Por qué puzzleatípico? Pues porque somos personas diferentes, que cada pieza necesita integrarse con las demás para formar el puzzle y todas son diferentes, como nosotros.”

Europa, usuaria de Aspercan y parte del grupo, lo autodefine con total acierto en uno de sus vídeos, con tanto éxito que es adoptado como nombre. En un primer lugar, la individualidad y el grupo encuentran una sinergia cuanto menos reseñable: en tanto que personas neurodivergentes, con este diagnóstico cabría esperar que socializar fuera su asignatura pendiente. Sin embargo, aunque con trabajo, se ha dado que se integran perfectamente en el proyecto. Tanto es así que hemos sido las personas neurotípicas quienes hemos tenido que integrarnos, buscar nuestro encaje en un grupo que no funciona según las reglas de conducta consideradas normales, sino que establece las propias. Este puzzle, y cada una de sus piezas, resulta en una red que ancla las relaciones sociales con la creatividad, la representación, la identidad y finalmente, aunque resulte redundante, lo típico con lo atípico.

Que un colectivo subalterno, de personas con Asperger logre tener la visibilidad y distinción que ofrece un lugar tan puntero para las artes en general como es el contexto del LEAL.LAV y el Teatro Leal como institución y como espacio físico no es baladí. Al ser así, todo el proyecto es percibido de otra manera y aumenta su relevancia. Siendo de otro modo, cosa que no vale la pena pensar, una propuesta como ésta podría haber parecido una anécdota o una excentricidad, y un taller de videocreación habría dado como resultado solamente eso: personas que realizan vídeos, pero la poca adecuación de los contextos no hubiera hecho que del taller se creara el grupo y con él la autoconciencia. Porque, ¿en qué otros espacios encontramos presencia de personas con condiciones neurodivergentes, o simplemente de colectivos subalternos (considerándolos como los tipos de personas que no conforman la clase dominante de una sociedad, véase personas racializadas, LGTBQ+, etc.) no sólo como colectivos, sino como productores de arte y conocimiento?

El poder (y el contrapoder) no sólo se ejerce de forma vertical, mediante la acción de los gobiernos, sino también desde la creación intelectual. La horizontalidad de PUZZLEATÍPICO, funciona con apenas dos coordinadores, una que forma parte de Aspercan, y otro del propio equipo del LEAL.LAV. Ni Beatriz ni Adán intervienen de manera visible las piezas de vídeo de cada participante. Esto añade valor al visionado de los vídeos, pues a través de la concatenación de las imágenes, además de distintos intereses y puntos de vista, puede apreciarse, si se atiende bien, una evolución en las mismas.

Pero no son sólo sus composiciones o los aspectos de relación con el poder de la imagen o intelectual antes mencionado lo único que los hace llamativos. La crudeza del medio a través del que se han expresado (los vídeos en primera persona, realizados con las cámaras de sus propios móviles) pone de relieve la exposición de otras formas de transmisión de los sentimientos. Mención aparte merece la implicación corporal en la realización de algunos de estos vídeos. Al realizar ejercicios en pareja, con pautas marcadas durante las sesiones por Adán y Bea, realizados como entrenamientos, se ha evolucionado del simple ejercicio al compromiso del cuerpo en una danza libre. Igualmente, con el objeto de ser grabados en vídeo, ha habido canto, dibujo e interpretación de todo tipo a lo largo de los meses de taller.

Además, ante todo se ha convertido en idea común que lo importante es encontrarse a gusto realizando cada actividad, una dinámica que fluye con total libertad en todo momento. Estar juntos y focalizados en lo mismo parece crear una respuesta muy positiva entre todos los miembros de PUZZLEATÍPICO, permitiéndoles construir una identidad propia tanto como entidad artística como a través de la imagen que generan de sí mismos.

Segunda parte:

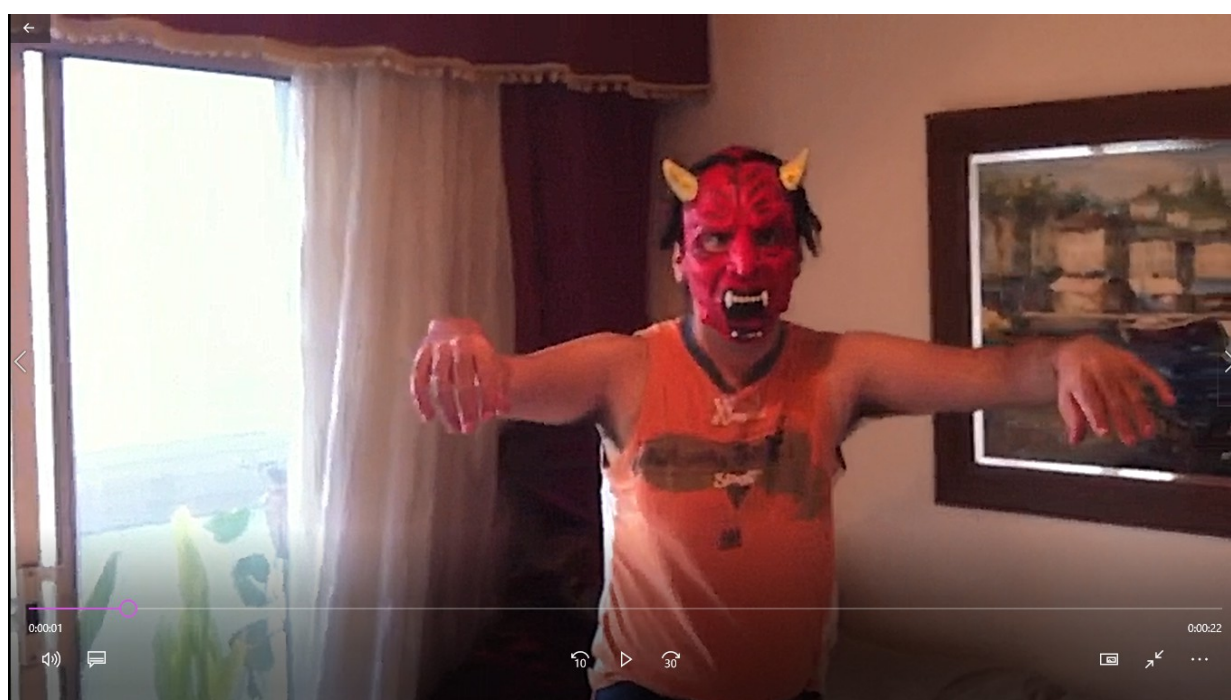
La convivencia en el puzzle

Durante el taller se llevaron a cabo diferentes actividades que fomentaban la autonomía y las relaciones sociales de cada uno de los participantes. Paralelamente a la realización los vídeos personales creados con el móvil. Piezas aparentemente sin un tema determinado, pero que además del contexto compartían pautas comunes, así como indicaciones para retratar, bien imágenes de aquello que les gustara o llamara la atención, por afición o gusto, o bien la realización de una acción propia. En este segundo caso, la acción podía ser tan sencilla como contar algo a la cámara, enseñar un paisaje o la habitación donde se vive. Sin embargo, algunas de las sorpresas del taller llegaron por esta vía, ya que muchos de los participantes encontraron en el vídeo (usado de esta manera, sabiendo que habría espectadores, inicialmente, el propio grupo) una herramienta para su creatividad. Así encontramos vídeos donde se ha cantado, se han recitado poemas propios o se han hecho auténticas confesiones.

Cuando el grupo empezaba a caminar por sí mismo y reconocerse como tal, recibió la visita de Alfredo Escapa. De su paso diremos tres cosas de antemano: Una, que pese a su brevedad, contribuyó a aumentar muchísimo la autoestima y autopercepción del grupo, sintiéndose anfitrión y a la vez atendido por Alfredo. La segunda, que su aportación fue tan útil como divertida, dos cosas que caracterizan su profesionalidad. Y la tercera, que como apuntamos, fue Alfredo quien tuvo que integrarse en unos códigos, rutina y lenguaje establecidos.

Prueba de ello es la dinámica que acabamos denominando *Planetas y Satélites*, rutina de entrenamiento donde Alfredo participó activamente y a través de la que dos personas graban con su móvil (satélites) los movimientos de una tercera en el espacio (planeta). Movimientos ejecutados por un cuerpo que se sabe mirado, que en sus desplazamientos y trayectorias está teniendo en cuenta a 'sus satélites', que también con el cuerpo activo, buscan encuadres atractivos desde sus cámaras. Siguiendo el mismo principio (en realidad el ejercicio anterior es una reducción de éste) utilizamos como entrenamiento también una dinámica por la cual todo el grupo, móvil en mano, grababa los cuerpos de los demás, siendo planeta y satélite a la vez, para luego ver múltiples puntos de vista de una misma acción.

Tercera parte:

La muestra

La presentación del día 1 de diciembre se dividió en tres partes fundamentales: en la apertura de puertas, el grupo se encontraba en escena, al fondo, sobre un ciclorama blanco. En ese espacio, y con la cumbia que se oye en la cabecera de este podcast, uno de los himnos de PUZZLEATÍPICO, realizamos el ejercicio de grabación colectiva antes descrito. A su vez, sobre la pantalla se proyectaba un vídeo grabado con uno de los móviles en sesiones anteriores, dando la impresión de que se trataba de una proyección en tiempo real. Más allá del efecto, este planteamiento inicial supuso una ruptura necesaria de las expectativas del público y a la vez un modo alegre y fresco de recibirle. Comenzar realizando una actividad física colectiva, poniendo la atención en el grupo y en cada cuerpo sirvió para activar la atención.

La segunda parte consistió en la muestra propiamente dicha de las videocreaciones realizadas por cada miembro de PUZZLEATÍPICO. El grupo se sentó en proscenio, delante de la primera fila para ver sus piezas en pantalla grande. Los vídeos se dividieron por autores de dos en dos, de modo que tras ver dos series de vídeos, dos autores salían a escena, se presentaban y comentaban a una sala repleta lo que consideraban oportuno de sus piezas: qué habían querido decir, en qué circunstancias las habían realizado, por qué tienen esos intereses. Incluso, en algunos casos, hubo tiempo para la reflexión sobre formas, contenidos y significados. Unas declaraciones que en ningún caso fueron sugeridas por Adán o Bea.

Bien es verdad que debido a nuestro autorreconocimiento grupal intuíamos qué temas tocaría cada cual al hablar. Pero aún así cada intervención fue una sorpresa, pues algunas reflexiones fueron realmente inesperadas, profundas o sesudas y otras, sin perder ninguna seriedad, se plantearon desde un humor ácido que contagié la risa a todo el auditorio.

Para sostener el ritmo de la presentación se tomó la decisión de interrumpir la dinámica anterior e incluir, para sorpresa general, el ejercicio de *Planeta y Satélites*, ejecutado de forma especialmente emotiva y coordinada, a lo que se sumó el componente escénico: luces de colores siguiendo al conjunto, al ritmo de la música a todo volumen.

Reflexiones finales:

César: Creo que la duración prolongada del taller dio lugar a que el grupo no fuera un simple conjunto de personas unidas para llevar a cabo una tarea. Compartir semana tras semana hizo que termináramos convirtiéndonos en una familia. Poco a poco fuimos creando lazos entre nosotros hasta el punto de que echáramos de menos el vernos, querer continuar con este proyecto, querer encontrar la manera de sacar una segunda parte, pues todos, tanto organizadores, los participantes, incluso los voluntarios y alumnos en prácticas disfrutamos tanto de la experiencia y aprendimos mutuamente. Desde mi punto de vista, el poder participar en este taller me ha servido para ver las cosas de otra manera, darme cuenta de que todos nos encontramos en el mismo mundo pero que existen millones de realidades por ahí y que cada una de ellas es valiosa, un ejercicio de humildad que además nos sirve como ejemplo de que las personas somos mucho más que lo que vemos y percibimos a simple vista, porque dentro de cada uno de nosotros hay mucho que ver.

Eric: Creo que estamos ante un proyecto muy lejano a terminar. Diría incluso que posiblemente va a mantenerse el formato que ha presentado recientemente, pues aún con relativos pocos medios se ha hecho notar, trascendiendo la ciudad de La Laguna, resonando en distintos medios e instituciones, así como en otras asociaciones de familiares de personas neurodivergentes. Las bondades de este proyecto y contar con un grupo bastante cohesionado y dispuesto a continuar PUZZLEATÍPICO auguran un buen futuro a un proyecto del que espero seguir formando parte. La dinámica creada en el entorno del LEAL.LAV es óptima para seguir trabajando, y el ambiente y la gran creatividad del grupo es tremendamente sorprendente. Personalmente, lo imprevisible de sus bromas, de cómo responden y comentan su día a día es muy estimulante para mí. Formar parte de este proyecto es un gran honor personal para el que sólo espero llegar a estar a la altura.

Textos y audios

Eric Delgado, César Manzanilla, Adán Hernández

Edición

Adán Hernández, a partir de fotografías de Javier Pino (muestra LEAL.LAV)
y capturas de vídeos de PUZZLEATÍPICO

Música

Chicha Libre – Popcorn Andino

PUZZLEATÍPICXS SOMOS

Edwin Díaz Poggio

Alfredo Escapa

Carlos Sarandangini

Eric Delgado

María Europa Luis Ramallo

Beatriz Bello

Ivan

Doris Cornejo Brito

Sara Vera

César Manzanilla

Adriana Hernández

Xerach Barrero Medina

Adán Hernández

Rubén Hernández Bacallado

Gracias

A todas las personas que han colaborado para que este proyecto salga adelante

A Javier Cuevas y Tamara Brito

A nuestrxs amigxs de La Rara en León

A Aspercan y a los y las familiares de PUZZLEATÍPICO