LOS TOPOS: UNA EXPERIENCIA TEATRAL POLIPERCEPTIVA

Andrea Marín Arcila

Sinopsis

"LOS TOPOS" es un proyecto de creación teatral propuesto por Pata de Conejo, Compañía de Teatro de la ciudad de Manizales – Colombia, como un laboratorio de experimentación en el campo del Teatro de los Sentidos que busca poner en escena una "amalgama dramatúrgica" inspirada en diversos textos relacionados con la ceguera, la luz y los ojos entre los que se

destacan “Los Ciegos” de Maurice Maeterlink, “Ensayo sobre la Ceguera” de José Saramago, “El libro de los Ojos” de Ricardo Silva Romero.
En “LOS TOPOS” la palabra convive con otros lenguajes como el sonido, la acción, los objetos cotidianos, las texturas, los olores, etc., generando así una zona de invención híbrida más allá de la página. Una experiencia dirigida a público con discapacidad visual y auditiva y a todo aquel que quiera leer con sus sentidos.

“LOS TOPOS” es una obra que nos sitúa en “La Ciudad de las Luces”, una ciudad donde todo siempre está en orden y es perfecto. Cuenta la historia de cuatro personajes que habitan en dicha ciudad, quienes padecen una alteración o enfermedad en sus órganos visuales. Debido a su “imperfección” los topos son exiliados a una isla desierta llamada “La Isla de los Ciegos” con el pretexto de encontrar las gafas que den fin a su ceguera. Poco a poco, “los topos” se dan cuenta de que viven en un nuevo mundo. Y son ellos quienes en la “Isla de los Ciegos”, comienzan a encontrar la verdadera perfección que no se ubica precisamente en el hecho de ver.

Pata de Conejo: Compañía de Teatro

"Pata de Conejo" es una Compañía de Teatro que nace en 2015 cuando dos hermanas (Andrea y Marcela Marín Arcila) se unen para hacer de las artes escénicas y el contexto amplio donde cada individuo realiza lecturas particulares de la obra según sus intereses específicos. De esta forma se generan nuevas dinámicas de comunicación, construcción y recepción. Por ello uno de los pilares de la compañía es centrar su quehacer desde un enfoque accesible para la población sorda.

Puesta en Escena Sensorial

LOS TOPOS es una experiencia teatral de Pata de Conejo Compañía de Teatro, que tiene como finalidad sensibilizar sobre el término discapacidad a través de un lenguaje artístico como lo es el teatro. Por medio de un hecho cultural apuntamos a desdibujar estigmas en torno a los prejuicios existentes frente a las personas con discapacidad. Así pues "Los Topos" busca que dichas personas se empoderen de sus derechos y los hagan valer ante los demás y que la sociedad reconozca en ellos sujetos de derechos.

De esta forma pensamos en el desarrollo de una actividad con responsabilidad social, de carácter escénico, incluyente, que tuviera como fin comunicar expresiones, emociones, sentimientos y experiencias; bajo el lente del arte, que tiene como una de sus grandes funciones, la integración de las diferencias.

Como compañía de teatro, buscamos apoyar a grupos poblacionales que han sido relegados de la sociedad, incitando una reflexión sobre lo humano desde el teatro.

De esta forma estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Los aspectos que hacen novedosa la iniciativa, es que "LOS TOPOS" es una experiencia que acerca a las personas con discapacidad visual y auditiva a actividades que quizás creían restringidas. Esta experiencia teatral los hace participar en un contexto cultural e inclusivo, donde pueden compartir con otras personas y reflexionar en torno al tema de la inclusión.

Los Topos es una propuesta innovadora ya que apunta a una experiencia donde se propone un juego sensorial, una dramaturgia del sentir, fortalecida por olores, sonidos, música, videomapping, voces, actuación, texturas, e interpretación en Lenguaje de Señas Colombiano. Así que es una

experiencia accesible en aras de la aceptación de la diferencia y el encuentro en la diversidad.

"Los Topos" permea su devenir escénico con una vocación social. Este proyecto se interesa fundamentalmente por los paisajes humanos y los derechos civiles.

Es una obra que busca provocar reflexiones en el espectador y una sensibilización a los problemas que aquejan a la sociedad actualmente como es la exclusión social.

De esta manera "Los Topos" tiene un compromiso social, una especie de obsesión por la justicia y la equiparación de oportunidades. En ese sentido, esta propuesta no es otra cosa, que la lucha de la existencia humana, expresada a través de un lenguaje teatral.

La comunidad sorda participa al vivir la experiencia de la obra, al entrar en un universo habitado por olores, texturas, imágenes, sonidos, música en vivo. Las personas ciegas y sordas que viven la experiencia manifiestan que se sienten incluidas, con un espacio para acceder a la cultura, de esta forma se flexibiliza el hecho de comprender el teatro. El público sin discapacidad reflexiona y convive en un mismo espacio con población sorda. Así pues, la comunidad participa en aras de la construcción de una sociedad más justa. La circulación de este proyecto busca fortalecer la responsabilidad social frente a grupos poblacionales que han sido incomprendidos, rechazados y marginados de la sociedad incitando una reflexión sobre lo humano.

Conclusiones

LOS TOPOS es una experiencia inclusiva y diversa que permite:

- Generar un pensamiento crítico frente a la discapacidad. Ir más allá del término y reconocer a las personas como capaces de decidir sobre su vida en relación con sus gustos y preferencias, incluyendo sus conocimientos y habilidades particulares.
- Crear una conciencia social acerca de la accesibilidad del Arte por personas con discapacidad, rompiendo con los cánones estéticos que la misma sociedad impone, desvirtuando la falsa creencia de "no capacidad".
- Transformar patrones culturales, cambiar lógicas y empezar una transformación individual y colectiva en la sociedad.

Son ilimitadas las posibilidades de comunicación que el teatro brinda a través de la creación y goce de sus obras. Alienta a la discusión, al espíritu crítico, al diálogo. Fomenta las relaciones y la creación de una comunidad ligada por un interés común: consolidar una sociedad con equidad. De esta manera se busca que esta experiencia teatral por la diversidad sensibilice al espectador y lo haga reflexionar de manera crítica. Así pues, la obra afianza valores como respeto, tolerancia, otredad entre otros, tanto en población sorda, como en oyentes, y de esta forma comenzar a generar un cambio y una nueva visión frente a la discapacidad.

ANDREA MARÍN ARCILA

Licenciada en artes escénicas con énfasis en teatro de la Universidad de Caldas.

Docente de Teatro en diferentes instituciones educativas, permitiendo la expresión a sus estudiantes a través del teatro, un hecho tan importante para hacer posible la comunicación.

Su experiencia docente teatral está enfocada a la discapacidad cognitiva, sensorial, motora, intelectual, síndrome de Down, síndrome de Asperger, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, trastornos del aprendizaje y enfermedades mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, paranoia, maniaco-depresión, pánico, ansiedad, déficit de atención e hiperactividad entre otros.

Es Directora General, Actriz y Dramaturga de la Compañía de Teatro "PATA DE CONEJO" de la Ciudad de Manizales, Formadora en el área de Artes Vivas de la Secretaría de Cultura de Pereira, Docente de Teatro voluntaria en la Clínica Psiquiátrica San Juan de Dios del grupo de pacientes inimputables, y Docente del área cultural del Banco de la República Manizales.

Ha sido merecedora de varios méritos y reconocimientos como una Nota de Estilo por parte del Concejo de Manizales por la labor artística y docente, Ponente en el VIII Congreso Internacional de Discapacidad con la Ponencia: "NO SOMOS EXTRANJEROS: UN MANIFIESTO TEATRAL POR LA DIVERSIDAD", Ganadora latinoamericana de Laboratorio de Residencias Artísticas en Dramaturgia LABRA (Montevideo-Uruguay).

LA LUZ

"LOS TOPOS"

