VENIAMO DA LONTANO

TEATRO Y CARCEL

Asociación de aprendizaje Grundtvig con el apoyo de la Comisión Europea.

Veniamo da lontano propone un dialogo entre cárcel y sociedad civil por medio del teatro. El teatro como instrumento formativo, como instrumento de crecimiento personal, socio-cultural y cívico. El teatro como instrumento para mejorar la capacidad expresiva y relacional de la población carcelaria, integración de los diversos grupos étnicos y facilitar la reinserción al final de la pena.

"A los detenidos se les debe de proponer actividades recreativas - deporte, juegos, actividades culturales, pasatiempos y entretenimientos activos - y estos deben, en la medida de los posible, ser autorizados para organizarlos" (Regla 27.6 de la Regla Penitenciaria Europea)

"Cada persona tiene el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a participar de los beneficios del arte, del progreso científico y de los beneficios de los mismos" (Arti. 27 At.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)

VENIAMO DA LONTANO Y EL TEATRO DEL NORTE

El Teatro del Norte es una compañía de teatro con sede en Lugones, Asturias-España y que cuenta con 28 años de existencia. Es una compañía de teatro que ha combinado la creación y representación de espectáculos, tanto para público adulto como juvenil, con la pedagogía teatral: seminarios, encuentros, demostraciones, etc. Desde el año 2010 el Teatro del Norte es el responsable del Aula de Teatro de la Universidad de Oviedo. El Teatro del Norte ha representado en España, Portugal, Holanda, Francia, Italia, Rumania, Montenegro, Moldavia, Egipto, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, México, El Salvador y Perú.

En 2010 Horacio Czertok, director del Teatro Nucleo, con quien, en los años ochenta, había participado como alumno en alguno de sus cursos y encuentros, me llama para decirme si el Teatro del Norte quiere formar parte de la Asociación de Aprendizaje de Teatro y Carcel "Veniamo da Lontano". Sin enterarme muy bien de lo que comportaba el proyecto y tal vez por la estrecha relación que yo había mantenido en el pasado con Teatro Núcleo, y que había sido tan importante para mi formación, le digo que si y el Teatro del Norte comienza formar parte, en calidad de aprendiz, de la Asociación de Aprendizaje de Teatro y Cárcel "Veniamo da Lontano.

Hasta entonces la relación del Teatro del Norte y la Cárcel se había limitado a un cursillo en el año 85 y a tres representaciones, financiadas por la Caja de Ahorros de Asturias, con motivo de la fiesta de la Merced, patrona de la carcel. Pero dichas funciones no tuvieron ni mucha trascendencia para nosotros ni para los internos que asistieron a las mismas, pues estaban más interesados por relacionarse entre ellos, o con las internas que estaban en el piso de arriba, que con ver el espectáculo.
Así pues, con esta casi nula relación entre el Teatro del Norte y la cárcel, en julio de 2011 Horacio nos dice que el proyecto ha sido aprobado y que formamos parte, en calidad de aprendices, de "Veniamo da Lontano"
En setiembre de 2011 tenemos el primer encuentro con la cárcel de Asturias, que se llama la cárcel de Villabona. Nuestra entrada fue gracias a Carlos Martinez, funcionario de la cárcel, aficionado al teatro y que había participado como alumno en varios cursos del Teatro del Norte.
En la cárcel de Villabona se crea en los años ochenta la Unidad Terapéutica y Educativa libre de drogas, UTE. Lo crean los educadores Faustino Zapico y Begoña Alvarez. Son tres módulos mixtos donde los internos son responsables de su propia condena. La UTE tiene una reinserción del 60% frente a la cárcel tradicional que tienen un reinserción del 20 % más o menos. El modelo de la UTE está implantado en 18 cárceles españolas con muy buen resultado. Los internos son todos jóvenes y relacionados con la droga.
En esa reunión de setiembre tuvimos todo tipo de facilidades y apoyos por parte de educadores y funcionarios de la UTE.
En Diciembre de 2011 se celebró la primera reunión de Veniamo da Lontano en Ferrara. Allí nos encontramos todos los participantes de la Asociación de Aprendizaje con el coordinador Horacio Czertok. Excepto el Teatro del Norte, todos los otros grupos de teatro ya habían participado en una edición anterior, excepto la Universidad de Lieja, pero ellos no trabajaban en la cárcel. En esa reunión fue cuando realmente nos enteramos de los que era, significaba y a lo que nos comprometía "Veniamo da lontano".
En las Navidades de 2011 pude asistir al Festival de Navidad que organizaban los internos de la UTE y a la que también podían asistir como espectadores sus familiares. Además de bailes y canciones representaban una obra creada por ellos mismos donde contaban lo que le pasaba a un interno desde que llegaba a la UTE hasta que salía. La obra estaba dirigida por Carlos Martínez, el funcionario amigo nuestro. Tras la representación tuve un encuentro con todos los que habían actuado y todos estaban deseosos de que hiciésemos algo con ellos cuanto antes.
Y a partir de Febrero de 2012 comenzamos nuestro trabajo en la UTE de Villabona realizando un curso de iniciación al teatro. A los internos se les pregunto quien quería apuntarse a un curso de teatro, pero luego los educadores determinaron quien podía asistir o no en función de su perfil.
A partir de ese momento realizamos dos tipos de actividades:

1) ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

El Teatro del Norte ha impartido un curso de 24 horas, entre el 20 de Febrero y el 27 de Marzo, en la Unidad Terapéutica y Educativa, UTE, de la Cárcel de Villabona de Asturias. Los internos que participaron fueron un total de 19, de los cuales dos eran mujeres.

8 Sesiones fueran impartidas por Etelvino Vázquez y 4 sesiones por David González, actor del Teatro del Norte.

Las sesiones impartidas por Etelvino Vázquez estuvieron dedicadas al acercamiento a la gramática actoral:

a) trabajo con el cuerpo
b) trabajo con las emociones
c) trabajo con la voz

El aprendizaje se ha realizado fundamentalmente con ejercicios técnicos que permitiesen por un lado el desarrollo de las actividades actorales de cada uno y, por otro lado, la comprensión de los mecanismos de la actuación.

Las sesiones impartidas por David González estuvieron dedicadas a la improvisación y toda una serie de juegos que estimulasen la atención, la creatividad y la interrelación entre ellos.

A lo largo del cursillo algunos de los internos pasaron a la cárcel tradicional al no cumplir las normas de la UTE, lo que significaba un cambio de alumnos, aunque otros venían a ocupar su puesto.

En el curso, según nos había recomendado Horacio, el coordinador de "Veniamo da Lontano", tuvimos por norma no preguntarles sobre sus vidas o condenas y no trabajar con nada relacionado con su vida personal.

Como en cualquier otro tipo de cursillo nos encontramos con alumnos que quisieron trabajar desde el primer día y otros que tuvieron una actitud mucho más distante y con poca gana de trabajar. Sesión a sesión tuvimos que ir ganándonos su confianza y animándolos a trabajar.

La valoración que nosotros hicimos de este primer encuentro con la cárcel no era tan idílica como podíamos sospechar y su entusiasmo por el teatro tampoco era el que nosotros soñábamos, pero algo era evidente: el teatro había prendido en alguno de ellos y querían que siguiésemos trabajando.

Hasta el mes de Julio no pudimos volver a trabajar a la cárcel, pues tuvimos que estrenar un nuevo espectáculo y necesitábamos concentrar todas nuestras energías en la nueva producción.

A comienzos de Julio tuvimos una primera reunión y volvimos a encontrarnos nuevamente con los antiguos alumnos, aunque por desgracia ya no estaban todos. Unos porque ya habían salido a la calle y otros porque habían pasado a la cárcel tradicional. Pero habían venido nuevos internos e internas. Les planteamos que tras el curso ahora tenían que hacer una práctica teatral, es decir una obra de teatro. Les propusimos "Historias para ser contadas" del autor argentino Osvaldo Dragún. Un texto estrenado en 1956, pero de una gran actualidad dado que trata de temas como el racismo, el paro, el capitalismo salvaje, etc. Una obra donde había muchos personajes, y de no demasiada dificultad, lo que significaba que había papel para todos. Leímos la obra y les interesó. Hicimos un reparto en función de los internos que ya conocíamos y que creíamos que podían defender mejor sus papeles. Y comenzamos a ensayar "Historias para ser contadas".

De Julio de Diciembre, un día a la semana fuimos ensayando con ellos. Hubo algún cambio de actores, sobre todo en el papel femenino de la obra, pues llegaron a pasar por el personaje hasta tres mujeres diferentes. Pero a pesar de todos los contratiempos, ausencias y carencias actorales, conseguimos que el 21 de Diciembre representasen el espectáculo para sus compañeros de la UTE 1. Pero a este Festival de Navidad no dejaron asistir a los familiares, lo que significó una gran desilusión para los que participaron en la obra.

Desde la llegada de la derecha al gobierno de España, y por tanto un nuevo director a la cárcel de Villabona, la UTE se encuentra bajo la amenaza de su desaparición Todo esos problemas internos, que están teniendo en estos momentos tanto eco en Asturias y en España, influyeron muy negativamente sobre el animo de los miembros del grupo de teatro y cada vez nos encontrábamos con mas inconvenientes para entrar en la cárcel. A la nueva dirección de la Cárcel de Villabona no le interesa nada el programa "Veniamo da Lontano".

En el largo proceso de ensayos nuestra relación con los internos y la de los internos con nosotros fue cambiando día a día. La desconfianza fue desapareciendo y la amistad y la camarería fue estableciéndose entre nosotros. Ya formábamos un grupo de teatro, siempre manteniendo la recomendación de no hablar sobre condenas o preguntas sobre su pasado.

Los ensayos fueron lentos porque les costaba mucho aprender el texto y también porque casi todos los días faltaba alguien. Pero nosotros notábamos como, muchos de ellos, iban abriéndose, como el teatro iba produciendo sus efectos benéficos en todo el que lo practica. Y sobre todo, el día de la representación ante sus compañeros, su autoestima aumento y consiguieron representar la obra sin contratiempos.

Tras la función del 21 de Diciembre, se decidió hacer otra función después de Navidades para los internos de la UTE 2 y 3. Cuando el 8 de Enero de este año volvemos a encontrarnos con el grupo de teatro nos hemos encontrado con que el protagonista y otros actores habían pasado a la cárcel tradicional. Todo el trabajo que había hecho durante tantos meses quedaba en nada.

Volvimos a comenzar nuevamente los ensayos cambiando de papel a alguno de los actores y con un nuevo protagonista, lo que trajo consigo que para muchos de ellos este nuevo ensayo de la obra fuese aburrido y no mostrasen mucho interés. Finalmente el pasado 25 de Febrero volvieron a representar la obra para los internos de la UTE 2 y 3, convirtiéndose esta representación en un reto para el protagonista, que tuve que ensayar poco y hacer un gran esfuerzo para aprenderse el texto. Pese a todo, ellos quedaron muy contentos y el éxito volvió a acompañarlos.

El próximo martes, 19 de Marzo, volverán a representar la obra para nuevos internos y para los compañeros de la Universidad de Lieja, que también forman parte de "Veniamo da Lontano", y que vienen a Asturias a conocer nuestro trabajo en la cárcel de Villabona. Evidentemente no vienen en el mejor momento dada las enormes tensiones que existen dentro del centro penitenciario entre el fundador de la UTE y el director de la cárcel.

Ese día 19 terminará nuestro trabajo en la UTE por este curso, pero con el deseo de que "Veniamo da Lontano" sea aprobado nuevamente y podamos volver a comenzar el próximo mes de setiembre.

Tras este año de nuestro trabajo en la cárcel hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1) Para que la experiencia de un grupo de teatro en la cárcel sea interesante hace falta que esta experiencia siga realizándose durante varios años hasta que acabe consolidándose. La continuidad mejoraría experiencia nuestra y la de los propios internos.
2) Si hay un segundo año nos gustaría poder escoger a los internos que participen en el Taller de Teatro y que no nos lo seleccionen educadores que no saben nada de teatro.
3) Exigiríamos más compromiso a los participantes, tanto en la asistencia como en el trabajo.
4) Haríamos un grupo mas reducido.

5) Buscaríamos una obra, o la crearíamos con ellos, que se relacione más con su edad, nivel cultural, intereses, etc.
6) No perderíamos mucho tiempo haciendo un curso preparatorio. Y si se hace estaría en función del espectáculo que vamos a realizar.
7) Intentaríamos conseguir que se les dejase representar fuera de la cárcel.
8) Un nuevo año de trabajo aumentaría también nuestro compromiso, tanto personal como teatral, que, sin duda, este año fue de tanteo mutuo y de descubrimiento de un mundo que desconocíamos, auque los internos son iguales a cualquier joven del exterior.

Como conclusión, podemos decir que la experiencia nos ha enriquecido y nos ha permitido llevar el teatro a "las regiones sin teatro", donde este arte milenario aún tiene sentido para los participantes y produce beneficios en todos los que participamos.

2) MOVILIDADES DEL TEATRO DEL NORTE

El Teatro del Norte ha realizado, hasta el 31 de Marzo de 2013, 8 movilidades
19-12-11
Ferrara (Italia)
Encuentro de todos los participantes en el programa
Se desplaza Etelvino Vázquez del Teatro del Norte.
26-4-12
Ferrara (Italia)
Encuentro con la dirección y educadores de la cárcel de Ferrara
Asistencia al trabajo que realiza Horacio Czertok con el Laboratorio de Teatro en la cárcel de Ferrara
Se desplazan Etelvino Vázquez del Teatro del Norte.
David González del Teatro del Norte
Rubén Álvarez del Teatro del Norte
Carlos Martínez funcionario de la UTE de Villabona
12/13/14-6-12
Ferrara (Italia)
Stage de aprendizaje de con Horacio Czertok en el Laboratio de la cárcel de Ferrara.
Se desplaza Etelvino Vázquez
28-6-12
Bielefeld (Alemania)
Encuentro de todos los participantes del programa
Se desplazan Etelvino Vázquez y David González del Teatro del Norte.

22-3-13
Pécs (Hungría)
Encuentro con los participantes hungaros
Se desplaza también el grupo alemán.
Del Teatro del Norte se desplaza Etelvino Vázquez y David Gonzalez
Queda todavía por realizar la movilidad a Lieja (Belgica), que está sin establecer aún la fecha.

REUNION EN ASTURIAS DE VENIAMO DA LONTANO

El 3 de Octubre de 2012 se realizó en Lugones (Asturias) la reunión de todos los miembros de "Veniamo da Lontano", excepto la Universidad de Lieja que no pudo desplazarse en esas fechas.

PARTICIPANTES:
Alarm Theater de Bielefeld (Alemania)
Teatro Nucleo de Ferrara (Italia)
Ures Tèr de Pécs, (Hungría)
Alpha Centauri de Ferrara (Italia)
Teatro del Norte de Lugones (España)

PROGRAMA:
2 de Octubre de 2012
Auditorio de Pola de Siero
Teatro Nucleo de Ferrara (Italia)
Representación de **Mi vecino**

3 de Octubre de 2012
Casa de la Cultura de Lugones

Encuentro con la Concejala de Cultura del Ayuntamiento Siero, al que pertenece Lugones, y presentación del Proyecto

Visita a la Unidad Terapeutica y Educativa (UTE) de la carcel de Villabona (Asturias). Encuentro con la dirección de la Carcel, educadores y funcionarios.

Por la tarde, presentación del proyecto a cargo de Horacio Czertok en el salón de Actos del Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo

Mesa redonda sobre teatro y cárcel.

Intervendrán además de los miembros del partenariado

Vicente Domínguez vicerrector de Extensión Universitaria

Julio Rodríguez profesor de sicología y colaborador de la UTE

Carlos Martinez en representación de la UTE

Eladio de Pablo director de la Escuela superior de Arte Dramatico de Asturias.

Dr. Francesco Cacciola, director del Instituto Penitenciario de Ferrara

Representación de **Mi vecino** a cargo del Teatro Núcleo

VENIAMO DA LONTANO

MEMORIA

Los días 2, 3 y 4 de Octubre se celebró en Lugones, sede del Teatro del Norte, el encuentro español de la Asociación de Aprendizaje Grundtvig, "Veniamo da lontano", que cuenta con el apoyo de la Unión Europea.
Esta asociación está formada por **Alarm Theater** de Bielefeld (Alemania), **Teatro Núcleo** de Ferrara (Italia), **Ures Tèr** de Pécs (Hungria), **Alpha Centauri** de Ferrara (Italia) y **Universidad de Lieja** de Lieja (Belgica) y está coordinado desde Ferrara por **Teatro Núcleo.**
Todo los integrantes realizan actividades teatrales en sus respectivas cárceles, excepto la Universidad de Lieja que estudia el fenómeno carcelario en europa, y **Venimo da lontano** propone un dialogo entre cárcel y sociedad civil por medio del teatro. El teatro como instrumento formativo, como instrumento de crecimiento personal, socio-cultural y cívico. El teatro como instrumento para mejorar la capacidad expresiva y relacional de la población carcelaria, integración de los diversos grupos étnicos y facilitar la reinserción al final de la pena.
Dado que se trata de una asociación de aprendizaje no reglado, todos los participantes tiene que juntarse para ver lo que hacen los demás. Ya nos hemos juntado en Ferrara y Bielefeld y en el próximo mes de Marzo nos juntaremos en Hungría y en Mayo en Lieja.
Desde el pasado mes de Febrero el Teatro del Norte imparte un taller con 20 internos en la UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) de la cárcel de Villabona de Asturias. La UTE se crea en la cárcel de Asturias al final de los años ochenta y propone un espacio carcelario progresista, libre de drogas, donde los internos se hacen responsables de su propia condena. La UTE ha sido exportada desde Asturias a otras 13 cárceles españolas y es modelo para cárceles de fuera de España.
El Encuentro comenzó el día 2 con una representación, en el Auditorio de Pola de Siero, a cargo del Teatro Núcleo, de **Mi vecino**, un pequeño espectáculo testimonio sobre la relación de Horacio Czertok, director del Teatro Núcleo y encargado del Taller de Teatro de la cárcel de Ferrara, y Moncef Aissa, expreso y exparticipante del Taller de Teatro de la Cárcel de Ferrara. Un pequeño espectáculo que habla de la relación entre Horacio y Moncef .
El día 3 todos los participantes fuimos recibidos por la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Siero, municipio a donde pertenece Lugones, y luego nos trasladamos todos a la cárcel de Villabona.

En Villabona se realizó un largo encuentro con internos de la UTE y con la presencia de Fautino Gonzalez Zapico, creador de la UTE, y Carlos Martinez, trabajador de la UTE. A dicho Encuentro solo acudieron algunos de los internos que participan en nuestro taller de teatro, por tratarse de alumnos repartidos por módulos diferentes.

Se nos contó las actividades teatrales que se hacen en la UTE, además de nuestro Taller: representaciones con finalidad preventiva, para hablar por ejemplo del SIDA, y destinadas a alumnos de secundaria, representaciones para las familias en Navidad, etc. Un teatro creado desde dentro del propio centro penitenciario, pero lo que propone "Veniamo da lontano" es justamente lo contrario. Un teatro profesional exterior que se acerca a la cárcel.

En el Encuentro numerosos internos contaron su experiencia vital y todos ellos defendieron la UTE como algo propio, lo mismo que los educadores y trabajadores presentes, lo que impresionó muy favorablemente a nuestros compañeros europeos. Nosotros también hablamos de nuestra experiencia en los diferentes países donde cada uno realiza su actividad teatral.

Curiosamente Faustino González Zapico, el creador de la UTE, solo entiende el teatro en la cárcel como un medio más para la recuperación del interno, mientras que nuestro proyecto no se propone ningún tipo de terapia con el teatro, solo pretende acercar el teatro profesional a la cárcel. A Faustino solo le interesa el proceso. A nosotros, además del proceso, también nos interesa el resultado.

El testimonio de los que participan en nuestro Taller de Teatro fue totalmente positivo y con ganas de participar y estrenar el espectáculo que estamos ensayando: "Historias para ser contadas" de Osvaldo Dragún.

Tras el Encuentro, tan productivo y entrañable con los internos de la UTE, se realizó otro Encuentro con la dirección del Centro.

Por la tarde se realizó un Encuentro sobre Teatro y Cárcel en el salón de actos del Campus de Humanidades de la Universidad de Oviedo en el que participaron: Horacio Czertok de Teatro Nucleo y coordinador del proyecto, Vicente Domínguez vicerrector de Extensión Universitaria, Javier Rodríguez profesor de sicología de la Universidad de Oviedo y colaborador de la UTE, Carlos Martínez, trabajador de la UTE, Eladio de Pablo, director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias y Francesco Cacciola, director de la cárcel de Ferrara.

En el animado coloquio varios fueron los temas sobre los que se habló, desde el funcionamiento de la UTE, hasta la existencia de una coordinadora de grupos de teatro de cárcel que existe en Italia, desde la poca relación del teatro español con la cárcel hasta el tema que, ya había surgido por la mañana, la función del teatro dentro de la cárcel, teatro hecho por los presos, teatro hecho por profesionales. ¿Dónde se aprende a dar clase en la cárcel, dada la especificidad del medio?, ¿La cárcel da la posibilidad al

teatro profesional de a cercarse a las *regiones sin teatro*?, etc. Se habló también de los estudios de Teatro Social, que ahora ya existen en la Universidad de Bolonia. ¿Habrá que introducir esta nueva asignatura en los estudios de Arte Dramático? El director de la Escuela Superior de Arte Dramático no lo descartaba, dado que el teatro va evolucionando y presenta nuevas caras, nuevas posibilidades.
Durante más de una hora se mantuvo un intenso coloquio donde no solo aparecieron las experiencias que cada uno tuvo con l os internos de la cárcel, sus problemas y sus aspiraciones, que cerró magistralmente el vicerrector hablando del sentido de cárcel en la antigüedad donde, ya entonces, la cárcel no se podía entender como venganza, y del teatro que, también en la antigüedad, era un medio para formar ciudadanos.
Tras el coloquio el Teatro Núcleo volvió a representar **Mi vecino**.

El día 4 por la mañana se realizó una reunión de los participantes en el proyecto donde se evaluó lo realizado hasta ahora y se establecieron las fechas de los próximos encuentros.

El proyecto "Veniamo da lontano" termina en Junio del 2013, no sabemos si habrá continuidad y si nosotros, desde Asturias, podremos encontrar recursos para mantener el Taller en la UTE. El tiempo nos dirá, y también el apoyo de las instituciones, si esta actividad es solo el espejismo de un año o puede convertirse en una experiencia en el tiempo.

Etelvino Vázquez
Teatro del Norte
6-10-12