

La hierba siempre volverá. TC El Gancho

LA COMUNIDAD A ESCENA

TEATRO COMUNITARIO ZARAGOZA

La Hierba siempre volverá. TC El Gancho

LA COMUNIDAD A ESCENA

Desde su nacimiento en 2015 y 2016, los grupos de teatro comunitario del Gancho y de San José han intentado reflejar en escena, las realidades de sus barrios desde una perspectiva artística, integradora y creativa.

Por ambos grupos han pasado cientos de vecinos y vecinas del Gancho, de San José y de otros barrios, creándose así colectivos de lo más diversos. Niños, adultos, abuelos, jóvenes de todas las procedencias posibles han colaborado en crear esta colorida identidad comunitaria.

“La comunidad a escena” es el nombre de este ciclo, en el que ambos grupos llevarán a los escenarios de Centros Cívicos, las voces de sus territorios, sus historias cotidianas, con la legitimidad de ser contadas por sus propios vecinos y vecinas.

Historias universales desde la esquina de nuestra casa, pensar el mundo pisando nuestra propia acera.

La COMUNIDAD a ESCENA

La hierba siempre volverá

Teatro Comunitario
del Gancho

21 y 22 de enero

CC. La Almozara

4 de febrero

CC. Universidad

12 de febrero

CC. Río Ebro

Infantia

Teatro Comunitario
de San José

25 y 26 de marzo

CC Sánchez Punter

1 y 2 de abril

CC Estación del Norte

Entradas 5€ a través de eventbríte.es
o una hora antes de cada función
en el mismo Centro Cívico

Horario
18:30

LA HIERBA SIEMPRE VOLVERÁ

«La hierba siempre volverá» es el resultado de un proceso comunitario de investigación y entrevistas a vecinas y vecinos del barrio del Gancho (San Pablo), con el objetivo de producir ficción con intención de futuro y desde esa ficción organizarnos, emitir señales, compartir memoria y sueños colectivos.

Espectáculo estrenado en el año 2018 dentro del marco del Festival Internacional Zaragoza Escena en su versión de calle, presentamos actualmente su versión adaptada a sala. El espectáculo que cuenta con música original en directo, y en el actúan 37 vecinos/as de todas las edades se ubica en un futuro distópico de contagio y encierro, para reflexionar sobre la identidad, la gentrificación o la pobreza.

La dramaturgia se crea a partir de los testimonios de 21 vecinos/as del barrio y la escritura final del dramaturgo madrileño Juan Ayala mantiene en un alto porcentaje los testimonios literales extraídos de las entrevistas.

El espectáculo es también el trabajo de colaboración entre profesionales y vecinos/as en todas las áreas de la producción. Junto con la vestuarista Raquel Poblador y el artista Nacho Fortún, trabajó un grupo de vecinos/as para la creación del vestuario. Del mismo modo se hizo con la música con la ayuda de los músicos David Celorrio y Eva Lago. Virginia Martínez y Sebastián Ramírez de la entidad Zonas Comunes dirigen este espectáculo y coordinan el proyecto de Teatro Comunitario en la ciudad de Zaragoza.

El espectáculo no hubiese sido posible sin la colaboración de entidades sociales del barrio con las que el grupo de teatro comunitario colabora habitualmente como la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, Amediar, Centro Alba o el CSC Luis Buñuel.

La Herba sempre uxoré T.C. El Carabó

INFANTIA

El grupo de Teatro Comunitario de San José estrena un nuevo espectáculo "Infancia". Este es el segundo espectáculo del grupo y nace desde la demanda (o más bien desde la exigencia) de los participantes más jóvenes del grupo: La imperiosa necesidad de opinar sobre los hechos que afectan a su vida diaria.

Interpretada por 21 niños y 32 adultos (entre ellos, algunos de los padres y madres de los miembros del grupo infantil) de edades tan diversas como los 7 y los 80 años, Infancia pone el foco en el adultocentrismo y reflexiona sobre qué tipo de sociedad estamos creando al dejar a los niños y jóvenes en una posición de inferioridad.

¿Es posible generar relaciones intergeneracionales, basadas en la confianza? Los 50 participantes del grupo de teatro comunitario de San José llevan a escena sus propuestas para lograrlo.

La dramaturgia es una creación propia del grupo a través del trabajo de escritura e improvisación coordinado por Sebastián Ramírez de Zonas Comunes, las canciones originales son creación de Sebastián Ramírez y Eva Lago y la dirección de canto es de Carolina V. Pimpinela de la cía Pimpinela.

Ensayos Infancia. Tc San José

Tc El Gancho.

TEATRO COMUNITARIO: NUESTRA DEFINICIÓN

El teatro comunitario es un proyecto teatral de la comunidad para la comunidad. Nace de la voluntad comunitaria de reunirse, organizarse y comunicarse, parte de la idea de que el arte es una práctica que genera transformación social y tiene como fundamento de su hacer, la convicción de que toda persona es esencialmente creativa y que sólo hay que crear el marco y dar la oportunidad para que esta faceta se desarrolle. Una de las facultades más mutiladas en el hombre es su capacidad creadora y el permitir desarrollarla es un auténtico cambio personal, que genera modificaciones en la comunidad a la cual éste pertenece.

Trabaja desde la inclusión y la integración, por lo tanto está abierto a toda persona que se acerque y quiera participar, de manera voluntaria y en carácter amateur, es decir, con amor por lo que se hace. En él todos tienen un lugar, así tengan 4 ó 90 años. Las experiencias de distintas edades se valoran en este intercambio. Todo el que participa asume un compromiso con lo artístico (se compromete a ensayar, practicar, hacer funciones, etc.) y con las tareas organizativas que tengan que ver con las necesidades del grupo y su funcionamiento.

El teatro comunitario es numeroso. y por lo tanto en la temática de sus obras siempre aparece el nosotros, lo épico. Su búsqueda estética aborda tanto la comedia como la tragedia, pero nunca el drama psicológico. Retoma y resignifica, además, los géneros populares tales como el sainete, la murga, el circo, la zarzuela, la opereta y otros.

Es un proyecto fuertemente territorial que incentiva los lazos sociales en el seno de la comunidad de la que es parte. Entendiendo que el arte y el teatro no debe estar escindido de la vida de la gente, desarrollamos un proyecto artístico dentro de la comunidad a la que pertenece relacionando el grupo con la vida social y cultural del lugar y buscando la complicidad y participación de otros vecinos/as y agentes del territorio. Las dramaturgias del teatro comunitario versan sobre los problemas y temáticas que atañen al barrio o la localidad.

Tiene entre sus objetivos la generación de nuevos discursos e imaginarios en la práctica escénica cuestionando los roles habituales de centro/periferia, artista/espectador.

Genera la aparición de un público nuevo, compuesto, en primer término, por el entorno familiar y social de quienes participan, (muchos integrantes de una comunidad), así se trate de un barrio, una fábrica, u otro espacio comunitario en el cual haya nacido, y, en segunda instancia, por la comunidad en un sentido más amplio, ya que sus espectáculos tienen llegada a un gran sector de la población que habitualmente no frecuenta las salas de teatro. Sus espacios de realización abarcan un espectro mucho más amplio que el que se circunscribe al de las salas de teatro.

UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL ZARAGOZA-ESPAÑA-ARGENTINA

En Zaragoza desde el año 2016 existen dos grupos de Teatro Comunitario en los barrios de San Pablo (conocido popularmente como El Gancho) y San José y uno más en la provincia, en la localidad de El Frago, en la comarca de las Cinco Villas. En ellos participan alrededor de 110 vecinos de todas las edades.

Además de en Zaragoza, existen en España otros grupos de teatro de vecinos/as o teatro comunitario en Bilbao y Madrid (barrios de Lavapiés, Tetuán, Comillas, Chamberí y Ciudad Lineal), y en Portugal, en Faro y Quarteira. Junto con los grupos nacionales hemos creado la Red Estatal de Teatro Comunitario de Vecinos y Vecinas. En el año 2022 realizamos el I Encuentro de Teatro Comunitario de Vecinos y Vecinas en Bilbao celebrando los 10 años del grupo del barrio de Otxarcoaga.

Esta orientación y la metodología que aplicamos proviene de la corriente argentina de Teatro Comunitario, todo un movimiento que reúne a miles de vecinos en más de 40 grupos en el país (www.redteatrocomunitario.com.ar) y cuyo apoyo es ley en la ciudad de Buenos Aires. Sebastián Ramírez y Virginia Martínez, actores argentinos y zaragoza respectivamente, trabajaron durante seis años en el equipo docente y de coordinación del Circuito Cultural Barracas (www.ccbarracas.com), uno de los grupos pioneros de este movimiento. En 2016 decidieron importar esta metodología en Zaragoza y desde entonces dedican su trabajo artístico a la coordinación de proyectos con comunidades para la transformación social.

TEATRO COMUNITARIO

ZARAGOZA

2015-2022

El proyecto de Teatro Comunitario en Zaragoza nace en septiembre de 2015, con el grupo del barrio de San Pablo (conocido popularmente por sus vecinos/as como El Gancho). Al año siguiente desde el espacio creativo Harinera ZGZ, nace el segundo grupo de teatro comunitario de la ciudad, del barrio de San José.

Actualmente 92 personas de edades desde 7 a 81 años participan de forma estable en las actividades y reuniones de los grupos, aunque tenemos una comunidad de colaboradores de unas 30 personas más que colaboran puntualmente en actividades. Más de 350 personas han pasado durante el pasado 2016 a participar y cientos de personas han disfrutado como público de las exhibiciones de los grupos.

Los grupos se organizan en comisiones (comisión de vestuario y maquillaje, comisión de economía, comisión de enlace barrial) y toma sus decisiones en asamblea de forma consensuada. Es fundamental la participación de los miembros de cada grupo, ya no solo en las tareas artísticas sino en las labores de gestión relacionadas con el hecho escénico.

Son espacios de producción artística (más que un espacio recreativo o formativo) y orientamos una parte importante de los esfuerzos del grupo a la creación de eventos y espectáculos propios.

PRODUCCIONES REALIZADAS

2016 **"Villancicos a destiempo"**. TC EL GANCHO. Un coro de empleados bancarios se reúnen en el barrio para un tradicional concierto de navidad, pero en febrero. Un espectáculo de humor sobre la discriminación y los prejuicios, precariedad, pobreza energética y otros problemas que acucian al barrio.

2017 **"Basura"**. TC SAN JOSÉ. Primer espectáculo del grupo de San José para la celebración del aniversario de Harinera ZGZ acerca de temáticas como la pérdida del pequeño comercio, la pobreza, o la soledad no deseada.

2018-2019 **"La Hierba siempre volverá"**. TC EL GANCHO Espectáculo de teatro documental creado a partir de un proceso de creación colectiva, coordinado por el dramaturgo Juan Ayala y que partió de 20 entrevistas realizadas a vecinos/as del barrio. Una puesta en escena única, itinerante en las calles del Gancho con música en directo. Más de cuarenta vecinos-actores hablan de un futuro distópico en el que el barrio está cerrado. Sin saber muy bien qué ocurre, el público asistente deberá decidir el futuro del barrio.

La producción de este espectáculo en el que participaron además de Juan Ayala, otros artistas profesionales aragoneses como Nacho Fortún (mirada estética), Raquel Poblador (Vestuario), Jose Luis Blasco, (Maquillaje), David Celorrio (composición musical), David Tello (diseño de luz y sonido) fue realizada gracias a la coproducción del Patronato de Artes Escénicas y de la imagen y fue estrenado en el Festival Internacional Zaragoza Escena de ese mismo año.

2019 **"La soledad del corredor de fondo"**. TC SAN JOSÉ. Espectáculo site specific realizado en la pista de atletismo del CDM La Granja, a partir de las historias en primera persona sobre la soledad.

2020 **Cortometraje "A metro y medio de tí"**. En plena pandemia el grupo no paró sus encuentros semanales y estos pasaron a ser reuniones virtuales. Pasado un primer momento, más orientado a los cuidados internos, decidimos embarcarnos en la producción de un primer cortometraje. El tema elegido fue el de la creatividad como posible solución activa y constructiva a esta situación de aislamiento e inacción. El corto grabado gracias al trabajo de Nanuk Producciones, fue estrenado a finales de año en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. Enlace del cortometraje: <https://www.youtube.com/watch?v=ExWgqfkyC4>

2019-2020 **Creación del espectáculo de Teatro Foro "Zonas Comunes"**. A partir de la herramienta diseñada por el Consejo de Salud de San Pablo, "El semáforo de salud" se detectaron algunos temas o puntos calientes con respecto a la salud en el barrio: la situación de la vivienda, las plagas, los ruidos, la pobreza energética. Algunos vecinos del barrio pertenecientes al grupo de teatro comunitario, la asociación Amediar y el propio centro de salud, creamos un espectáculo de teatro Foro donde participaron una docena de vecinos y se abordaron algunas de estas problemáticas. Se estrenó en la plaza de San Pablo en unas jornadas organizadas por el PICH plan integral del casco histórico

2021 **Grabación del disco "La Hierba siempre volverá"**. Las canciones del espectáculo, algunos textos de escenas y algunos testimonios reales se compilan en una producción sonora que tiene un alto valor por el registro de un proceso comunitario y también de gran calidad artística por los músicos que intervienen en el mismo. Este proyecto musical es la mirada artística que sobre un territorio tienen sus propios vecinos.

2022 **Producción del espectáculo "Infantia"**. TC SAN JOSÉ. Protagonizado por el grupo juvenil del barrio de San José, espectáculo sobre la necesidad de escuchar a la población infantil.

2022 **I ENCUENTRO DE TEATRO COMUNITARIO DE VECINOS Y VECINAS EN BILBAO**. Viaje y participación de los dos grupos de Zaragoza al encuentro de teatro comunitario en el barrio de Otxarcoaga de Bilbao, con sus espectáculos La Hierba siempre volverá e Infantia.

LA HIERBA SIEMPRE VOLVERÁ

30/04
17:30
Harrobia

Un espectáculo de:
TEATRO COMUNITARIO
EL GANCHO
Zaragoza

HARROBIA
ESKENA Bilbao

TEATRO COMUNITARIO DE SAN JOSÉ
Zaragoza

INFANTIA

30/04
13:30
Centro Cívico Otxarkoaga

I ENCUENTRO
ESTATAL DE TEATRO
COMUNITARIO
KOMUNITATE
ANTZERKIAREN ESTATUKO
I TOPAKETA
apirilak 29/30 abril
maiatzak 1 mayo
2022
Bilbao

HARROBIA
ESKENA Bilbao

EVENTOS PROPIOS

2017-2018-2019 **Fiesta de Carnaval.** Fiesta de disfraces, con actuaciones musicales y teatrales que realizamos durante la semana de Carnaval de los años 17, 18 y 19. Durante este tiempo actuaron los grupos musicales: "Kantamelade" "Cumbiazepam" "Los bucardos Música Tradicional", "Komando komare", el coro de "Estupendas" y el grupo de danza medieval "La Carola".

2017 **encuentro latinoamericano de arte y comunidad.** encuentro organizado junto al PICH y la Casa de las Culturas donde pudimos compartir charlas de cultura comunitaria abiertas al público, la presentación de dos obras de teatro de compañías TNT de El Salvador y COMPA TRONO de Bolivia (ambas en gira por España) y un taller de teatro, cuerpo y descolonización del Director Iván Nogales de Bolivia

2018- 2019 **Pasacalles Entierro de la Sardina.** En colaboración con la Escuela de Artes de Zaragoza y diferentes organizaciones artísticas y sociales realizamos un pasacalles festivo de finalización del carnaval enterrando simbólicamente una sardina gigante, creada por los alumnos de "escenografía aplicada al espectáculo" y acompañados de música en directo.

2018-2019 **Organización y actuación en el Pasacalles de las Fiestas del Gancho.** Como miembros de la comisión organizadora de las fiestas del barrio, organizamos durante dos años consecutivos un pasacalles con actuaciones musicales y teatrales por las calles del barrio de San Pablo. Participaron alrededor de 20 colectivos con sus actuaciones y asistieron alrededor de 300 personas en las dos ediciones.

Pasacalles El entierro de la Sardina. TC San José

Sebastián Ramírez (actor y educador social) y Virginia Martínez (actriz y gestora cultural) comienzan a trabajar juntos y en el ámbito de la cultura comunitaria en Buenos Aires (Argentina) en el año 2009 en la coordinación del proyecto artístico comunitario Circuito Cultural Barracas (www.ccbarracas.com.ar) Durante 6 años forman parte del equipo docente y coordinador de este proyecto pionero en teatro comunitario en el país y que ha creado una enorme referencia en este campo.

En el año 2015, deciden regresar a la ciudad natal de Virginia, y allí fundan Imaquinaria colectivo de arte para la transformación social, a través del cual coordinan proyectos como Teatro Comunitario del Gancho, Teatro Comunitario San José, crean espectáculos de teatro foro como “El ultimo selfie del año”, “Cuando el Ebro suena”, “En clase todos callan” entre otros, o proyectos de investigación en nuevos lenguajes como “Azul como una naranja” o “Museo de Objetos ordinarios”. En 2021 deciden dar por concluido el ciclo de Imaquinaria y en 2022 crean **Zonas Comunes, entidad dedicada al trabajo cultural para el desarrollo de las comunidades** y que continúa el trabajo iniciado en el arte y la transformación social.

Estamos convencidos del poder transformador de las artes y trabajamos para el desarrollo de proyectos culturales vinculados con el contexto territorial y social en el que se desarrollan y en el que las personas y las comunidades sean el centro. Entendemos el arte como un derecho integral, no solo al consumo, sino también a la producción cultural o la toma de decisiones, por lo que desarrollamos proyectos en los que las personas asuman este derecho como tal.

[Zonas Comunes](#)

[zonascomunes.info](#)

hola@zonascomunes.info

