

Buenas Prácticas de Cultura de Paz

Kamishibai tras barrotes: Cuentos para la armonía y la libertad

OBJETIVOS:

- ✓ Exponer a los participantes a contenido literario diverso en preparación para el desarrollo de actividades creativas como medio para disminuir el rezago académico.
- ✓ Fortalecer destrezas de lectura, escritura y técnicas artísticas para la redacción y narración oral de literatura infantil.
- ✓ Fomentar la reflexión y autodescubrimiento para restaurar sentimientos de paz y alegría en los participantes.
- ✓ Inspirar la creación de piezas literarias auténticas, a través de la inmersión en la lectura y el modelaje de la pasión por la literatura infantil y la narración oral.

PARTICIPANTES:

Doce (12) reclusos del Complejo correccional/cárcel 501 en Bayamón, Puerto Rico¹

PROPONENTE:

María Teresa "Tere" Marichal Lugo - Escritora, narradora oral y teatrera, San Juan, Puerto Rico
colectivocontarte1@gmail.com

TRASFONDO:

Los profesores Emmanuel Falcón Alicea y Wilsa Fuentes Figueroa, de la Escuela Correccional de la Institución Bayamón 501 adscrita al Departamento de Educación, invitan a la proponente a realizar una narración de cuentos. De ahí, que con la autorización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, así como con el apoyo de la organización AgitArte, surgió la idea de proponer un taller de creación de cuentos con la técnica kamishibai. Esta técnica de teatro de papel, originada en Japón, es una forma popular de contar cuentos con un conjunto de láminas observadas que se van deslizando ante los espectadores. El kamishibai es amigable para todo aquel que no sepa escribir y, a pesar de ello, puede crear un cuento.

El trabajo desde la oralidad permite comprender que la escritura no necesariamente es lo que define la calidad del cuento sino la estructura que se puede desarrollar a través de un dibujo y de la narración. Muchos confinados no saben escribir muy bien, pero esto nunca fue un impedimento porque se parte del auto-conocimiento y desde nuestras fortalezas y debilidades. Por su parte, la literatura infantil tiene

¹El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de Puerto Rico cuenta con 26 instituciones correccionales. La 501, nombrada así por la capacidad institucional, se ubica en la región norte del país y ofrece custodia mínima, mediana y máxima, según sentencias.

grandes ilustradores y autores. Es una literatura repleta de metáforas, poesía, pensamientos profundos y es muy lírica, lo que permite que se pueda leer en poco tiempo. La mayoría de los participantes no tuvo este tipo de libros, ni lecturas o materiales de arte en su infancia, y contar con estos recursos de aprendizaje, les ayudó a repensar sus textos y a buscar la poesía en sus vidas.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Durante el periodo de noviembre de 2022 hasta mayo de 2023 se ofreció el Seminario de cuentos kamishibai a doce estudiantes confinados. El mismo constó de talleres semanales, lecturas, narraciones orales, ejercicios de creación literaria y confección de materiales a través de la pintura y el dibujo. El Seminario se facilita en cinco etapas:

1. Presentación y lectura de libros de literatura infantil. Con el objetivo de conocer la estructura, creación, formato y diseño de libros infantiles que sirven como libros mentores o guías que nos enseñan.

Durante todo el proceso conocieron muchísimos libros que les encantaron. La clase comenzaba con la compañía de un libro mentor. Libros de literatura infantil, ciencias naturales, libros pop up, libros de dibujo, libros de animales, entre muchos otros temas. Casi todos los libros eran dirigidos a niños porque típicamente tienen un alto contenido de imágenes. En general son cortos y sencillos por lo que ayudan a entender la estructura y generar recuerdos, sentimientos, empatía y armonía. Estos son elementos importantes para desarrollar una mirada de escritor-ilustrador. Estos libros mentores fueron también sus maestros.

Las narraciones se realizaban con la técnica de *kamishibai*.

2. Expresión creativa. Luego de conocer sus historias individuales, inicia la expresión creativa con la redacción de textos de su autoría. Para ello, se utilizan una serie de preguntas guía para crear la base de lo que será su cuento: ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué le sucede? ¿Quién llega? ¿Qué le dice? ¿Cómo resuelven la situación?

En nuestras reuniones el factor tiempo era muy importante porque solo contamos con dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, por tal razón "nadie perdía el tiempo". La organización de los materiales es indispensable para lograr armonía, compromiso, responsabilidad y alto nivel de concentración en el trabajo. El proceso de creación siempre fue armonioso.

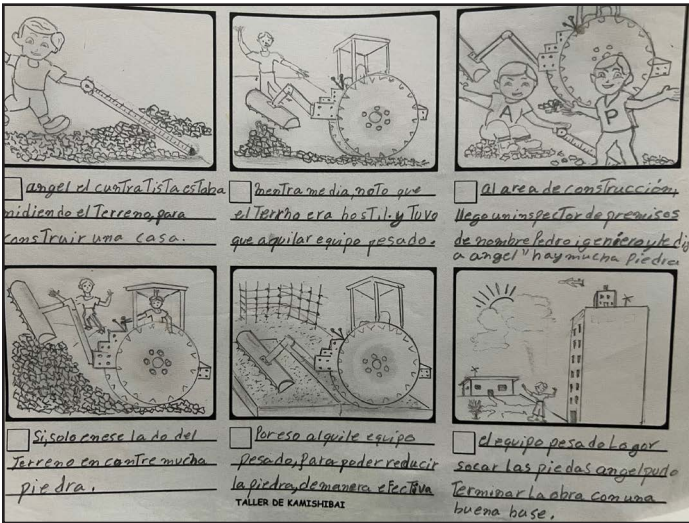
3. Diseño del *storyboard*. Una vez culminada la fase anterior, se procede al diseño del *storyboard* (guión gráfico) de cada cuento. Esto ayuda a crear las imágenes en miniatura, y es una de las etapas más importantes porque ayuda a organizar las escenas, le dan ritmo y movimiento a la historia.

A medida que terminaban los *storyboards* los compartían y comentaban entre el grupo. El diálogo entre pares y sus respectivas aportaciones son importantes porque los une como grupo y desarrollan confianza.

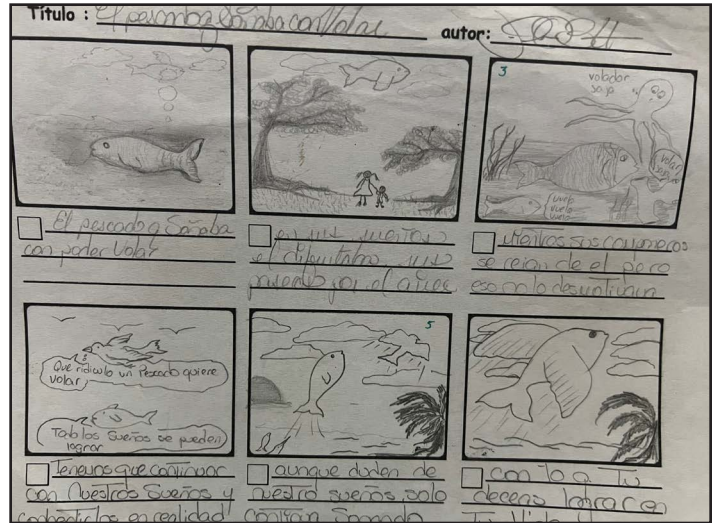
La diagramación de un cuento a través del *storyboard* es un ejercicio mental estupendo y productivo. Los ayuda a tener el pensamiento fijo en esa actividad, colocar los eventos en orden y entender que si uno de los elementos no está, el cuento no va a funcionar.

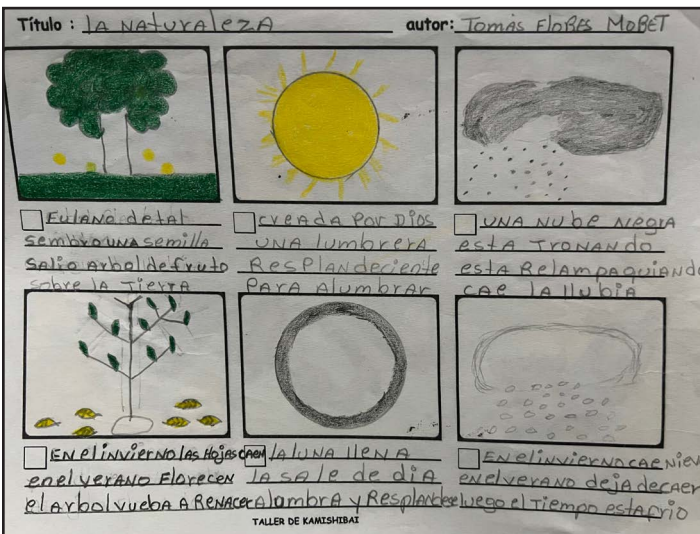
Por otro lado, imaginar cómo va a ser esa narración, a la vez aporta a descubrir nuevos aspectos del cuento que no habían considerado. Nunca el *storyboard* es final porque al narrar oralmente aparecen imágenes que nos obligan a seguir creando hasta que se sienten satisfechos con el trabajo final.

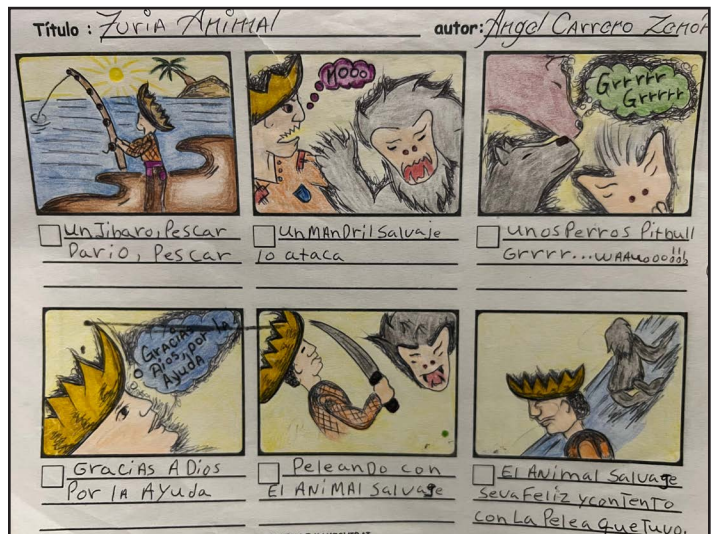
"La construcción"

"El pez que soñaba con volar"

"La naturaleza"

"Furia Animal"

4. Creación de dibujos para *kamishibai*. Más adelante, comienza la fase de creación de los dibujos grandes (12"x18"), para insertarlos en el *kamishibai*. A medida que lo confeccionan, surgen nuevas escenas.

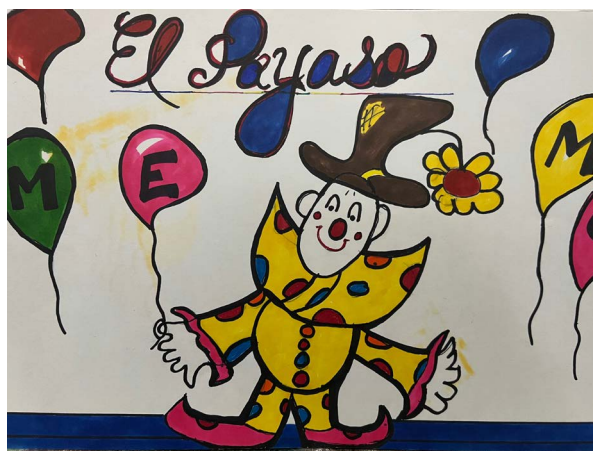
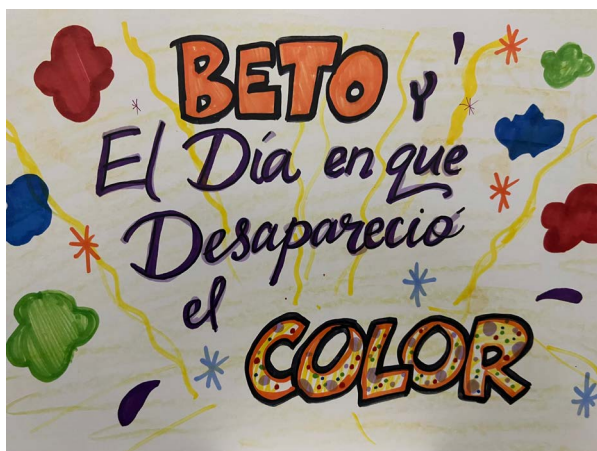
En este taller, nunca hubo una experiencia negativa; todos se ayudaban para alcanzar la meta. El que no dibujaba bien, recibía ayuda de otro. Se mostraban los dibujos y daban opiniones y sugerencias para mejorar. ¡La empatía estaba presente en todo momento!

En todas las sesiones, se notaba la concentración, la búsqueda por la nitidez en el trazo, la composición balanceada y organizada, la selección de colores perfecta para el tipo de historia, y la integración de la palabra y el movimiento en la lámina.

5. Presentación de los cuentos ante el público de la Institución.

Contar con la oportunidad de narrar sus cuentos, representó una gran motivación. A veces imaginaban cómo la gente reaccionaría con los cuentos, por lo que "ensayar el futuro" fue algo importante. Recibieron aplausos con efusividad de parte de los espectadores.

Cada una de estas actividades aportó al desarrollo o fortalecimiento de diversas destrezas: comprensión lectora, adquisición de nuevo vocabulario y conocimiento, conceptos de planificación de proyectos y consecución de metas, apreciación y gusto por la estética, creatividad, escucha activa y ejercicio de la memoria, entre otros. Además, durante el proceso de creación y luego, en los ensayos de la narración observaron las normas de conducta de la institución y mostraron comportamientos como el respeto y empatía hacia los demás. Al ensayar los cuentos, la narración oral ayuda a tomar conciencia de nuestra voz, de la entonación y las formas de transmitir los sentimientos a la hora de interpretar y caracterizar un personaje.

UNO DE LOS COORDINADORES DICE:

“Los propósitos de este proyecto eran mejorar el aprovechamiento académico de todos los estudiantes, promover la salud física, mental, emocional y social por medio de los servicios, basado en el modelo biopsicosocial, y apoderar a los directores y a los maestros para lograr cambios significativos en esta comunidad correccional.” Prof. Falcón

LOS AUTORES DICEN:

“Un honor y gran caridad por su aportación en nuestra rehabilitación. Son parte de nuestro proceso y el cumplimiento de nuestros sueños. La vida tiene mucho más valor cuando se hallan personas que son parte de tu construcción mental y personal.” Ramón (35 años de edad)

“Sentí el gran poder de la libertad de expresión logrando en sí la visibilidad. Somos una sociedad apartada, pero hundida en ideas y talentos así que pienso que el proyecto *kamishibai* es una gran oportunidad para proyectar eso que nunca pensamos que se haría realidad. El *kamishibai* es espectacular porque no hay edad ni límites”. Janny (24 años de edad)

REFLEXIONES FINALES:

Este tipo de taller no se había ofrecido antes en ninguna cárcel del mundo, de acuerdo con Tara McGowan, uno de los miembros del Foro Mundial de Kamishibai. De quince reclusos que comenzaron el taller, doce de ellos continuaron, escribieron, ilustraron y contaron sus cuentos. Todos ellos comprendieron que tenían que escribir un cuento que pudiera narrar una maestra, un jefe de familia o un estudiante, lo que significaría aportar a crear una sociedad más armoniosa. Sabían que sus cuentos debían promover la paz y el bienestar, que asombraran, fueran divertidos y pudieran lograr que la gente compartiera sanamente. Todos estaban deseosos de aportar positivamente.

Espero que otros compañeros que trabajen la técnica *kamishibai* se animen a integrarla en diversos espacios o comunidades. Este proceso me ayudó a comprender cuán importantes son las artes para la conciliación personal y el rol en la conversación íntima que tiene una persona consigo misma mientras está creando porque propicia su reflexión sobre la rehabilitación y las decisiones que realizan. Entiendo que a la hora de comprometerse en un proyecto de este tipo no puede existir ningún prejuicio que represente un muro o impida la buena comunicación y el fluir de ideas positivas. Como educadora, me ayudó a sensibilizarme más con esta población la cual es muy cambiante y a visualizar otras alternativas creativas para que los reclusos puedan desarrollar sus talentos y la empatía hacia los demás. Los cuentos que hicieron fueron diferentes y maravillosos. Los guardias me dijeron del cambio que vieron en ellos

y de lo bien que trabajaron. Un factor importante para el éxito de este taller fue que se estableció un ambiente armonioso, tranquilo donde todo estaba bien organizado, teníamos buenos materiales para trabajar, y mucho deseo de terminar el cuento y contarlo a los demás. Nos divertimos mucho con las ocurrencias, los libros y el poder de las ilustraciones. Lo novedosa y sencilla que es la técnica *kamishibai* facilitó el proceso y el deseo de superación de los estudiantes.

¡En la 501 hay *kamishibai* para buen rato!

Cómo citar este documento:

Marichal Lugo, M. T. (2024). *Kamishibai tras barrotes: Cuentos para la armonía y la libertad*. Buenas Prácticas de Cultura de Paz, Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, Universidad de Puerto Rico. <https://unescopaz.uprrp.edu/BuenasPracticas/buenaspracticas.html>

Diseño gráfico: Fabián J. Arzola Núñez, MLIS y Juan C. Vadi-Fantauzzi, Ed.D.

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE
HUMANITIES

HUMANIDADES
PUERTO RICO

