

CREACIÓN COLECTIVA EN TEATRO DEL OPRIMIDO UNA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA EL RETO DE TRABAJAR CON TÉCNICAS TEATRALES PARA LO SOCIAL

El primer cuatrimestre del año 2012 comenzamos una experiencia con un grupo de participantes en un taller del Aula Municipal de Teatro de Lleida, un grupo que decide empezar a usar técnicas teatrales para la transformación social. El objetivo del taller era descubrir qué técnicas y ejercicios/juegos teatrales nos podían proporcionar materiales para la lucha contra la exclusión contra la invisibilidad social de determinados colectivos, y así potenciar la integración de todas las personas en entornos artísticos donde normalmente no es posible.

Formábamos parte de este grupo de participantes: Gabriel, Anna, Cristina, Aleix y Andrea, Montse, Víctor, Yasmina y yo mismo como dinamizador de la actividad. En los primeros encuentros de los participantes, habíamos programado juegos y ejercicios, reciclado técnicas de trabajo a partir del Teatro de la Escucha (Moisés Matos), del Teatro del Oprimido (Augusto Boal) y del Teatro comunitario en general, (además del visionado de determinadas películas de temática social).

Las primeras sesiones se desarrollaron con un ritmo de trabajo muy rápido, haciendo valoraciones sobre todo lo que significa el uso del Teatro Social en sentido estricto (aquel que hace referencia al trabajo con personas

o colectivos de personas oprimidas y que plantea alternativas posibles a su situación de exclusión).

Cuando llevábamos pocos días de trabajo tenemos la gran oportunidad de que un grupo de residentes del Centro Sant Joan de Déu de Almacelles, gracias a la mediación de Iratxe y de Carles, pudieran participar del taller; con lo cual, el trabajo toma un nuevo rumbo y descubrimos que el primer requisito, lo primero que necesitamos para trabajar en transformación social (aunque determinadas participantes anteriores tuvieran una prevención), es un grupo de personas que estén en la línea de riesgo de la exclusión.

Si bien la incorporación de los residentes nos obligó a hacer más lento el ritmo de trabajo en la investigación de las técnicas teatrales, en contrapartida nos aportó la realidad de un grupo de personas en situación de invisibilidad, es decir, pudimos comprobar rápidamente que, con personas como ellos, todo el trabajo (no solo el teatral, sino las valoraciones al final de cada sesión) era mucho más rico y adquiriría un sentido más allá del sentido puramente pedagógico.

En un primer momento, las clases se desarrollaron a partir de juegos y ejercicios de entrenamiento, de escucha colectiva y de búsqueda de imágenes para hablar de distintas opresiones. El primer que hicimos (¡durante una sola sesión!) fue trabajar con el ejercicio de la “hipnosis colombiana” con diversas variaciones del ejercicio y a raíz de las imágenes de opresiones que iban saliendo, crear una pieza sobre los perros “lazarillo” que acompañan a las personas ciegas. Esa historia salió del trabajo en clase a partir de las 5 imágenes de progresión de la opresión que proponía Augusto Boal; pero al empezar a valorarla, nos dimos cuenta de que la pieza no poseía ninguna pregunta implícita para ofrecer al público, pues se trataba de una situación que ya estaba regulada por la ley.. así que, descartando el trabajo en creación hecho hasta ese momento, y siguiendo las técnicas y juegos del teatro imagen nos pusimos a trabajar con otra historia, con situaciones que algunas de las personas asistentes al taller, manifestaron haber vivido en alguna ocasión por diferentes razones: el acoso escolar.

A través de diversos juegos y técnicas teatrales fuimos elaborando lo que se convertiría posteriormente en una **pieza de Teatro-Foro**:

“EL BOCATA DE JAMÓN”

En una segunda etapa cuando ya habíamos trabajado las imágenes individuales y las habíamos dinamizado, con “monólogos interiores” y distintas técnicas de ensayo, empezó la parte de creación colectiva, incluso con las acompañantes del centro, que se implicaron en todo momento, no solo realizando los ejercicios, sino en la construcción de la pieza misma, como actrices y aportando su valoración profesional de lo que estábamos construyendo. Hay que decir que en la pieza final solo intervinieron 6 personas pero que todos los asistentes pudieron ocupar el lugar de los distintos personajes...

LA PIEZA · EL BOCATA DE JAMÓN

La pieza surgió de la voluntad colectiva de trabajar a partir de las imágenes que surgieron investigando en el concepto de acoso escolar, que muchos de los asistentes habíamos vivido en nuestra infancia... una situación que, de nuevo, construimos a partir de 5 imágenes que nos daban una idea del desarrollo global de la historia, repetición de las mismas y enlaces de una imagen a otra que todas las personas asistentes conocían a la perfección, monólogos interiores, sillas calientes, "máquinas de pelea" entre otros juegos y ejercicios, todo ello para conseguir generar no sólo la

historia a través de imágenes sino incluso establecer algunas frases, que los actores y actrices debían memorizar (con las respectivas dificultades para unos y otros) para la posterior representación tanto en el Teatro como en el Centro Sant Joan de Déu.

En las fases sucesivas, el trabajo consistió en entrevistar a los personajes de la historia, al mismo tiempo que íbamos desarrollando la creación teatral de toda la pieza, con la colaboración de todas las personas participantes del taller pero que no estaban en ese momento interviniendo como actores y actrices, así logra-

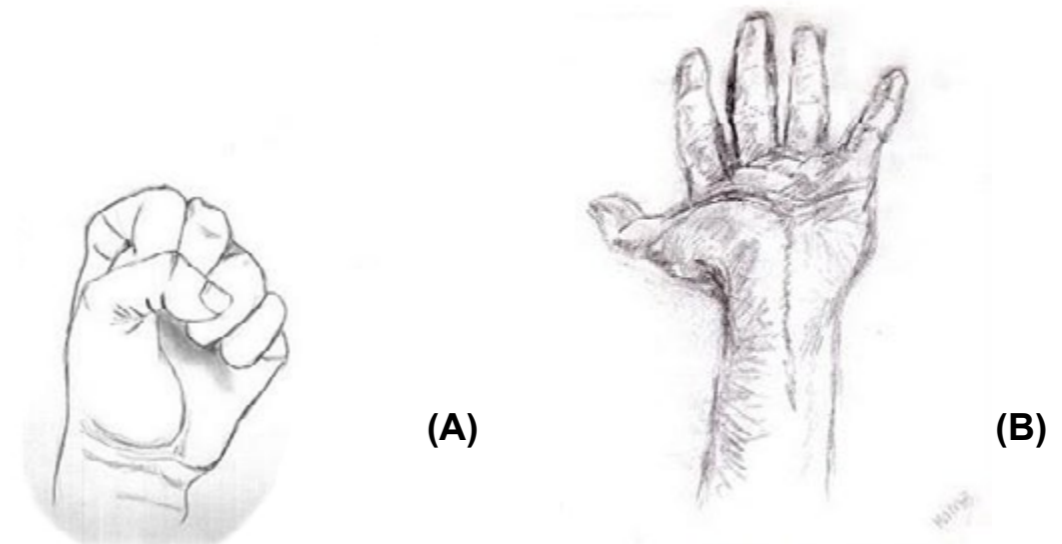
mos conjuntamente tomar la decisión de qué cosas podrían decir los personajes y cuáles no, y qué razones les impulsaban a decirlo de una manera y no de otra, creando así una dramaturgia que nos permitía seguir investigando en el tema del acoso escolar.

En la pieza final solo mantuvimos dos replicas por personaje, puesto que depuramos tanto el mensaje, que consideramos que junto a las imágenes y acciones y con la máquina de la pelea no era necesario "hablar" más.

Caracterización de la voluntad; se trata del modo en que podemos poner en acción aquello que deseamos y la manera en que lo hacemos, y que sea socialmente compartida.

Motivación: Consiste en el por qué de la voluntad misma,

Tanto la caracterización como la motivación debemos construirlas tanto para el opresor como para el oprimido, teniendo en cuenta que el opresor no podemos considerarlo como un monstruo sino buscar su parte humana, las posibles brechas que nos permitan incidir en intentar que produzca un cambio.

DRAMATURGIA PARA EL TEATRO FORO

LOS PERSONAJES

Una de las cosas en las que pusimos mucho énfasis fue en como crear la dramaturgia de las relaciones entre los distintos personajes de la historia.

- **Oprimido/-a**: tiene una voluntad, con una caracterización, una motivación, en nuestro caso, había oprimidos individuales y colectivos.

- **Opresor**: tiene una voluntad, con una motivación y a la que se puede otorgar unas características.

Ambas voluntades son libres, aunque la del oprimido puede parecer que no, en nuestro caso, opresor y oprimido se constituían también en un personaje colectivo o grupo. Después, al poner en práctica los sucesivos ejercicios para perfeccionar la pieza nos dimos cuenta de que existía una red de opresiones y de miedos, como dijo Joan, mucho más compleja de lo que habíamos imaginado en un principio.

El Opresor en situación (A) nunca podrá cambiar.

Sin embargo, si está en situación (B) puede que tenga posibilidades de cambio.

En nuestra pieza las personas que podrían ser posibles aliadas del oprimido fallan, hay que ir con cuidado porque a veces ponemos toda la intensidad del cambio en los aliados, y tenemos que tener claro que sólo son aliados, pues quien

en realidad debe tener el deseo y la necesidad de cambiar es la persona oprimida.

El Opresor puede tener cómplices.

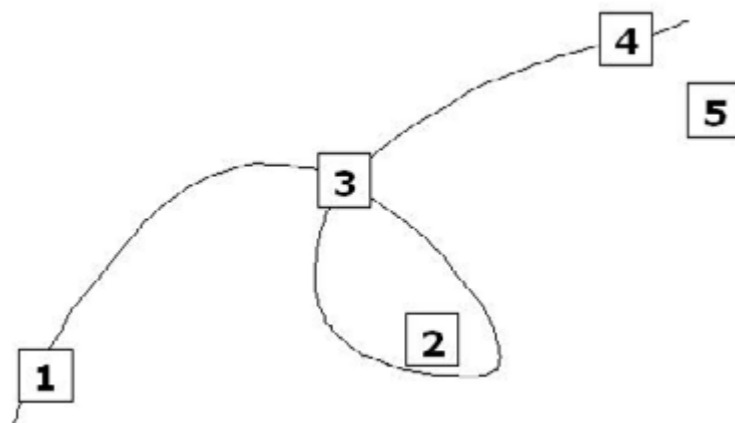
También puede existir la figura del "Opresor Pasivo": aquella persona que pudiendo hacer alguna cosa para evitar la opresión no lo hace convirtiéndose así en opresor a su vez.

Algunas veces podemos encontrar también personas que

incitan a la opresión pero no la ejecutan directamente, solo influyen en otras para que sean estas las que los llevan a cabo.

El Obstáculo con que se encuentre la persona oprimida para salir de su opresión, no puede ser abstracto, (la sociedad, el sistema educativo), ha de ser una representación concreta y real de ese poder abstracto.

1 Deseo/obstáculo de la persona oprimida: contrapreparación,

Tenemos que poder ver su deseo en acción (no dar información), intentar que esté lo más lejos posible de la crisis.

2 Peripecia, "lucha" del oprimido contra el opresor.

3 Crisis China, la palabra CRISIS en chino se escribe con 2 ideogramas: uno significa peligro, el otro significa oportunidad. Nuestra persona oprimida va a optar por enfrentarse al peligro, buscando una oportunidad pero fracasará (4)

En el momento (3) es donde pueden empezar a intervenir los espect-actores y espect-actrices en el momento del foro, poniendo en práctica distintas opciones para crear oportunidades de cambio.

4 Fracaso o transición

5 Intervenciones

En la creación de nuestra pieza, construimos una imagen para cada una de las fases y después empezamos a desarrollar las transiciones.

Si la dramaturgia se acomoda a esta estructura tendremos un buen foro si el tema es bueno y adecuado para el público que lo esté viendo, y si la pregunta que les enviamos es sincera y relevante para ese público.

Cuando presentamos el foro en el teatro, Montse se encargó de hacer de Jóquer bajo mi supervisión, pero como habíamos dedicado mucho tiempo a la creación de la pieza y ensayos de la misma, nos quedaron pocas sesiones para explicar la figura del jóquer o curinga que se encarga de dinamizar los foros, aun así pudimos probar unas cuantas ideas, aun así con la asistencia de un público cómplice tanto en el teatro como en el Centro Sant Joan de Déu, ambas presentaciones fueron un éxito de participación.

Fue muy importante el apoyo que recibimos en todo momento de las personas que acompañaban a los residentes del centro puesto que, al haber trabajado con ellos, nos daban nuevas visiones de la situación, de la pieza, y de las ideas que aportaban, ayudándonos en todo momento a comprender sus reacciones de personas a las que conocían perfectamente, y siendo un refuerzo muy positivo a la hora de crear. Muchas gracias por el acompañamiento.

Uno de los acompañantes, Carles, ha decidido hacer su aportación como trabajador del centro, pero sobre todo como espectador del foro.

EL BOCATA DE JAMÓN · VISIÓN DE UN ESPECTADOR

Después de la lectura de este artículo de J. Belló sobre la experiencia pedagógica para la transformación social, que se llevó a cabo a partir de técnicas de Teatro del oprimido y dentro de la oferta formativa del Aula de teatro de Lleida me gustaría aportar mis opiniones en calidad de espectador de la pieza de Teatro Foro "El bocata de Jamón" en dos espacios y con dos tipologías de espectadores distintos.

PRIMERAS CONSIDERACIONES

He tenido la oportunidad de trabajar desde la relación humana directa, prácticamente en todos los trabajos que he tenido, las últimas y por este orden en el mundo del teatro y actualmente en el campo de lo social.

Creo firmemente en la cultura como motor emprendedor para un desarrollo social más diverso y más justo; por tanto considero que el teatro es, en todas sus manifestaciones, un buen instrumento de transformación social.

Ahora bien, también soy consciente de que, y en esta época que nos toca vivir es muy evidente, no todos los canales de producción cultural están abiertos o al alcance de nuestra diversidad.

Existen, no obstante, formas más próximas que aceptan esta riqueza que aporta la diversidad, y un claro ejemplo es el Teatro del Oprimido, del cual no soy un gran conocedor pero del que J. Belló demues-

tra tener un gran conocimiento teórico y práctico. Al menos puedo decir que como lector y como espectador me ha convencido.

A grandes rasgos entiendo el Teatro del Oprimido como una forma teatral donde el espectador pasa a ser el protagonista de la acción dramática que esta viendo, siendo ese mismo espectador el que puede transformar la acción que está observando. De esta manera, los espectadores se impregnan de instrumentos reales de transformación social que pueden usar en su propia cotidianidad.

Imaginemos que somos espectadores de una escena en la que podemos reconocernos en alguno de los personajes que se exhiben; los actores (personajes), la situación el tema... Y que, en un momento dado, se nos brinde la oportunidad de redirigir la escena, para mi esta oportunidad contiene una fuerza de transformación brutal y evidente.

Donde charlamos los "ÑAQUEROS"

Ahora imaginemos qué pueden representar una de estas piezas como "El bocata de Jamón" para algunas personas sin experiencia teatral y acostumbrados a tener un mundo exterior muy reducido a causa de su situación: residentes en un centro asistencial que para personas con diversidad funcional:

1 Una transformación gigante en el proceso de creación, tanto por lo que supone trabajar en un espacio ajeno a su burbuja habitual, como por compartirlo con personas del exterior con una realidad muy diferente de lo que suelen estar acostumbradas y que suelen ser otros residentes, familiares, médicos, psicólogos, psiquiatras, cuidadoras, terapeutas

2 Una transformación inmensa al poder exhibirse, sentirse reconocidos y ser partícipes en un proceso de creación colectiva.

3 Una transformación colectiva sobre todo en la segunda de las representaciones de la pieza que tuvo lugar en el mismo centro asistencial, hogar de algunas de las personas protagonistas.

Personas oprimidas de primer nivel (si bien es cierto que todos somos oprimidos porque no podemos acceder a la libertad total que es un imposible humano) me refiero a personas con una falta de libertad más aguda de lo que podríamos imaginar, puesto que no han podido o no pueden ser las protagonistas reales de sus vidas a causa de su dependencia de una institución y de sus agentes.

Quizá sea por eso que, después de ver la pieza, intuyo que los espacios para hacer teatro del oprimido en otros sitios diferentes del habitual pueden tener mucha más fuerza transformadora.

La exhibición en el centro fue todo un lujo para las personas que asistieron como espectadores y mostró que el T.O. es un instrumento con un gran potencial por varias razones:

- representa un canal de expresión y de comunicación excelente,
- ayuda a conseguir una relación de igual a igual, rompiendo la relación usuario/profesional
- y facilita la ayuda mutua como potenciador del crecimiento personal y humano y, por tanto, terapéutico.

Muchas gracias Jaume y Equipo por vuestro trabajo · Carles Benseny

JAUME BELLÓ

Profesor de Interpretación y teatro de Intervención social en el **Aula Municipal de Teatro de Lleida**

