

Presentación Pedagógica

“El que te envuelve”~ Teatro Foro Teatro del Oprimido

¿Qué es el Teatro del Oprimido?

El Teatro del Oprimido es una metodología desarrollada por el director teatral brasileño Augusto Boal¹ que busca promover el teatro como expresión cultural fundamental para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Dicha metodología está compuesta por un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que tienen por objetivo redimensionar al teatro, tornándolo un instrumento eficaz en la comprensión y la búsqueda de alternativas para problemas sociales.

Se considera como un *teatro* esencial, todos los seres humanos somos capaces de vernos mientras actuamos y eso es el teatro: un actor- un espectador. Así como no se necesita ser Maradona o estar en el Estadio Centenario para jugar al fútbol, tampoco se necesita ser actor o estar en un teatro para *hacer teatro*.

“El teatro del Oprimido es teatro en la acepción más arcaica de la palabra: todos los seres humanos son actores, porque accionan, y espectadores porque observan. Somos todos espect-actores. El teatro del Oprimido es una forma de teatro, entre todas las otras.”

Todo el mundo actúa, acciona, interpreta.

La única diferencia entre nosotros y ellos (los actores profesionales) consiste en que los actores son conscientes de estar usando ese lenguaje, tornándose por eso más aptos para utilizarlo.”²

De esta manera se propone transformar al espectador (ser pasivo) en protagonista de la acción dramática (sujeto creador); estimulándolo a reflexionar sobre el pasado, transformar la realidad e inventar el futuro.

¹ (Río de Janeiro) 16 de marzo, 1931- 2 de mayo, 2009

² BOAL, AUGUSTO. Jogos para atores e não-atores. Edição revista e ampliada. Editora Civilização brasileira, Rio de Janeiro, 2006. Pág. 9
(Traducción para este material Prof. Sabrina Speranza)

“El teatro es una forma de conocimiento y debe ser también un medio de transformar la sociedad. Puede ayudarnos a construir el futuro en vez de esperar mansamente por él.”³

En esa voluntad de transformación de la realidad radica su principal objetivo, decía Augusto Boal que este mundo todavía no es vivible porque todavía no es justo.

El mercado, los medios de comunicación, las culturas hegemónicas, van entorpeciendo nuestros sentidos para que cada vez seamos menos capaces de ver, de escuchar, de sentir; nos vamos acostumbrando a soportar lo insoportable. El Teatro del Oprimido, pretende, al poner situaciones de opresión en escena, visibilizarlas, analizarlas, y buscar alternativas para poder modificarlas; siendo nosotros mismos los protagonistas de esas ideas y de esas acciones.

Por la creación de esta metodología Augusto Boal fue nominado en el 2008 al Premio Nobel de la Paz.

¿Qué es el Teatro Fórum?

El *Teatro Fórum* es la técnica más difundida en el mundo entero; un espectáculo **basado en hechos reales**, en el cual los personajes oprimidos y opresores entran en conflicto de forma clara y objetiva, en la defensa de sus deseos e intereses.

En esta confrontación, el oprimido fracasa y el público es convidado por el Curinga a entrar en escena, sustituir al Protagonista (oprimido) y buscar alternativas para el problema.

De esta forma los espectadores se transforman es actores (espect-actores) dejando su lugar pasivo de contemplación para volverse sujetos protagonistas de la transformación.

Curinga es el facilitador del Teatro del Oprimido. Un artista con función pedagógica, que da cursos y talleres, dirige espectáculos y actúa como maestro de ceremonia en las sesiones de Teatro-Fórum, mediando el diálogo, estimulando la participación y orientando el análisis de las intervenciones hechas por los espect-actores.

El término es traducible como “comodín” pero para nosotros en español no reviste el mismo significado que en portugués por lo cual vamos a seguir usando la palabra *Curinga*.

“El Teatro Fórum tiene reglas, estas pueden ser modificadas, pero siempre existirán, para que todos participen y una discusión profunda y fecunda pueda nacer”

³ BOAL, AUGUSTO. Jogos para atores e não-atores. Edição revista e ampliada. Editora Civilização brasileira, Rio de Janeiro, 2006. Pág. 11

“Las reglas del Teatro Foro fueron descubiertas y no inventadas – son necesarias para que se produzca el efecto deseado: el aprendizaje de los mecanismos por los cuales una opresión se produce, el descubrimiento de tácticas y estrategias para evitarlo y el ensayo de esas prácticas.”⁴

Todas las formas de teatro por buenas que sean tienen sus limitaciones y el Teatro Foro también, se aplica a situaciones sociales bien claras y definidas.

El objetivo es discutir sobre situaciones concretas utilizando para ello el lenguaje teatral; para eso la pieza debe presentar un error, para que los espect-actores puedan ser estimulados a encontrar soluciones y a inventar nuevos formas de enfrentar la opresión.

El espectáculo de Teatro Foro es un juego artístico entre los actores y los espect-actores para que eso funcione es necesario que el Curinga explique las reglas del juego.

En un primer momento se presenta qué es el Teatro del Oprimido y se llega a un acuerdo común sobre el concepto de *opresión* así como ejemplos conocidos por todos los participantes, luego se explica el funcionamiento de participación, se pasa a realizar juegos sencillos de caldeamiento con el público y se presenta el espectáculo como un espectáculo convencional, donde se muestra una determinada imagen del mundo.

Al concluir se pregunta al público sobre la situación de opresión planteada buscando analizarla, para luego invitar a intervenir la escena a participantes que tengan posibles alternativas.

Es necesario crear cierta tensión en los espect-actores para que estos se sientan motivados a participar; si nadie cambia el mundo, ésta continuará como está, y si nadie cambia la pieza, ella también continuará como es.

El/la espect-actor que desee intervenir debe indicar claramente dónde quiere que la pieza sea recomenzada, debe decir un momento, una frase concreta. La pieza recomienza en el lugar indicado teniendo ahora como protagonista al espect-actor. Cualquier persona de la platea que desee participar puede hacerlo. Los otros actores continúan actuando consecuentemente con sus personajes.

El objetivo no es aplastar al oprimido, sino permitir que aprendamos y nos ejercitemos. Si el espect-actor agota la solución propuesta sale del espectáculo y un nuevo/a espect-actor entra en escena.

⁴ BOAL, AUGUSTO. Jogos para atores e não-atores. Edição revista e ampliada. Editora Civilização brasileira, Rio de Janeiro, 2006. Pág. 28

Sobre “El que te envuelve”

Como se explicó anteriormente se trabaja sobre situaciones de opresión vividas por el grupo, siendo un grupo mayoritariamente integrado por mujeres, nos sentimos oprimidas en tanto mujeres.

Vivimos en una sociedad patriarcal en donde la violencia hacia la mujer ha sido históricamente aceptada, justificada, estimulada. Fuimos consideradas culpables del destierro del edén, seres sin alma, quemadas en la hoguera, seres incapaces de decidir sobre su gobierno, mucho menos de estar en él. Fuimos diseñadas para acatar y aceptar el poder dominante.

Esto que puede resultar arcaico aún hoy continua pesando sobre nuestros hombros, nos expone a situaciones de violencia y muchas veces nos hace aceptarlas e incluso reproducirlas con otras mujeres.

Hoy somos el objeto sexual que vende millones de productos de lo más variados, autos, cigarrillos, cerveza, desodorante, basta mirar con atención las publicidades. El problema, como decíamos anteriormente, es que nos vamos habituando a esto; bajo el influjo del mercado y de los medios, vamos viendo en esas mujeres un espejo donde reflejarnos, deseando ser deseadas y por tanto ser delgadas, sensuales, mostrar nuestro cuerpo.

Vivimos día a día el acoso callejero, algunas de nosotras sintiendo la violencia que esto implica, otras alagadas por los “piropos”. Internalizamos durante siglos nuestro lugar de silencio, y si bien se han ido ganando batallas, hemos perdido otras, camufladas de liberación. Para el mercado de hoy valemos en tanto cuerpo atractivo, cuerpo que debe ser mostrado, envidiado por otras, cuidado; esto repercute directamente en nuestra forma de vestirnos, relacionarnos, actuar. Afectando a todas las generaciones pero principalmente a las más jóvenes cada vez más mediatizadas.

Sobre estos ejes gira la obra “El que te envuelve”, como metonimia de *el papel que la sociedad te está otorgando, que te envuelve, que te limita, que te marca cuál es tu lugar, bombón*.

La obra está estructurada en diferentes cuadros entrelazados, intercalando el trabajo corporal, musical, danza, escenas realistas. Comienza con una representación de la visión del grupo sobre el Génesis 2 del Antiguo Testamento, hecho germinal de la tradición judeo-cristiana que forma la cultura occidental. Se pasa a un trabajo corporal selectivo sobre los roles asignados a la mujer desde la niñez a la adultez. Luego una coreografía que termina dando lugar a las escenas realistas centrales de la situación de conflicto.

El argumento que presenta el conflicto se trata de Lucía una joven estudiante que está transitando una relación con Franco un estudiante extranjero que está de intercambio. El vínculo es

maravilloso para Lucía pero entran en conflicto a la hora de tener relaciones sexuales porque Franco no quiere usar preservativo. Ella cuenta con dos amigas que se paran desde posturas bien diferentes, Sofía quien fluye con los mandatos sociales representando la visión patriarcal y Carola quien intenta tener otra postura pero también mostrará que tiene sus propios problemas.

Finalmente Lucía, pierde, accede a tener relaciones sexuales sin protección.

Esto da pie al FORO, al debate, al planteo de posibles alternativas. Nos preguntamos y le preguntamos al público, ¿está situación resulta conocida?, ¿por qué accede aún sabiendo que corre riesgos?, ¿qué otros elementos se muestran en la obra que condicionan su accionar?, y especialmente **¿qué podemos hacer para modificar estas situaciones?**

GTO Montevideo _ Grupo de Teatro del Oprimido

El grupo se conforma en abril del 2011 con jóvenes provenientes de talleres de formación en el proyecto Casa Abierta a Jóvenes y Adolescentes INJU (La CAJA) a cargo de Sabrina Speranza, quien se integra al grupo como miembro.⁵

Ese año se invitó al profesor de teatro David Sitto quien se estaba instalando en Uruguay para que colaborara con la dirección, finalmente también se integra como miembro.⁶

El tener objetivos en común hace que nos conformemos como grupo independiente.⁷

Durante el 2011 comenzamos a investigar sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal adolescente y el tratamiento que los medios masivos de comunicación le han dado al tema, estrenando en noviembre de ese año la obra de Teatro Periodístico “No es un problema menor”. El Teatro Periodístico es otra de las técnicas del Teatro del Oprimido, basada en noticias busca cuestionar el tratamiento de los medios de comunicación, su lugar como formadores de opinión; buscando crear en el público una actitud reflexiva. Con la misma hemos hecho funciones en diferentes lugares de Montevideo, Canelones, Maldonado, Río Negro, Buenos Aires; tanto para adolescentes como adultos, organizando luego de cada presentación un debate con el público presente.

Con esta obra participamos activamente de la Comisión Nacional No a la Baja comprometidos con el cambio que queremos ser, objetivo fundamental del Teatro del Oprimido.

En el 2012 se incorpora al grupo Macarena Gómez quien realizó la formación en Teatro del Oprimido en el Centro de Teatro del Oprimido en Río de Janeiro.⁸

⁵ Profesora de Literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, actriz egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD). Se formó en el Centro de Teatro del Oprimido de Río de Janeiro, ha participado en diferentes seminarios de formación internacionales. Ha brindado talleres de Teatro del Oprimido en Uruguay, Argentina, Guatemala, España.

⁶ Profesor de Artes en Teatro, Córdoba, Argentina. Ha participado encuentros latinoamericanos de Teatro del Oprimido, tanto como asistente como tallerista. En Uruguay brindó talleres de Teatro del Oprimido tanto en Montevideo como en el Interior del país. Desarrolló experiencias en el Hogar Sarandí de la Colonia Berro, en la ONG El Abrojo, en la cárcel de mujeres El Molino. Brindó seminarios para docentes, personal de cárceles, educadores.

⁷ Está conformado por jóvenes entre 21 y 29 años, estudiantes de Ciencias Sociales, Educación Social, Psicología, Profesorado, Docentes y Lic. en Ciencias de la Comunicación.

⁸ Lic. en Ciencias de la Comunicación. Premiada por Fondo Concursable para la Cultura del MEC se forma en CTO Río de Janeiro. Brinda talleres de Teatro del Oprimido en Montevideo, Rivera y Brasil.

En simultaneo a la presentación de la obra “No es un problema menor” comenzamos a investigar para la creación de una pieza de Teatro Foro. Nos presentamos al FIJ- INJU (Fondos de Incentivo Juvenil), resultando seleccionado nuestro proyecto *Teatro Foro. Aportes al diálogo en la construcción de la equidad de género*. El mismo cuenta también con el apoyo de El Abrojo quien lo declaró de interés para ser presentado en sus proyectos.

Para la creación de la obra “El que te envuelve” contamos con la formación y asistencia creativa corporal de Graciela Suárez.⁹

El grupo ha participado de diferentes instancias de formación en Uruguay, Brasil y Argentina.

Desde su conformación hemos realizado presentaciones, brindado talleres y desarrollado eventos artístico-culturales,

⁹ Profesora de Literatura. Bailarina de danza contemporánea. Coreógrafa.

Ficha técnica “El que te envuelve”

Creación y dirección - GTO Montevideo

Formación y asistencia creativa corporal – Graciela Suárez

Conforman el grupo - Viviana Altesor (estudiante Psicología UDELAR)

Magela Claudio (estudiante de Educación Social IUDE)

Macarena Gómez (Lic. Ciencias de la Comunicación UDELAR)

Jessica Guedes (estudiante de Profesorado Filosofía IUDE)

Paula Rubido (estudiante de Trabajo Social UDELAR)

David Sitto (Profesor de Artes en Teatro)

Sabrina Speranza (Profesora de Literatura IPA)

Contacto – gtonmontevideo@gmail.com

Facebook: GTO Montevideo

www.tentempies.blogspot.com