

Programa del Taller Intensivo del Teatro del Oprimido

Presentación

El Teatro del Oprimido consiste en una serie de técnicas encaminadas a profundizar el entendimiento del individuo sobre su entorno social. Esta forma de teatro social fue concebida por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, a principio de la década de los setenta, como un medio para combatir la opresión social infringida por la dictadura militar gobernante en el Brasil. Boal comprendió la creciente importancia del Teatro Popular en América Latina, no sólo como un medio para informar sino también para hacer manifiesto en el espectador/actor un sentido de lucha contra la opresión social, infundido de solidaridad.

Una de las principales técnicas para el conocimiento social en el Teatro del Oprimido es el "Teatro Foro". Un teatro público de participación en el cual el espectador interviene directamente en la acción dramática para cambiar la dirección de los acontecimientos y su respectiva conclusión.

Objetivos

- Capacitar a activistas en la utilización de las diferentes técnicas del teatro del oprimido para la promoción y defensa de los derechos humanos.
- Desarrollar una comprensión profunda de los distintos elementos dramáticos
- Explorar las aplicaciones del teatro del oprimido en las diferentes formas de activismo que practica Amnistía Internacional
- Aprender la función del 'Comodín' desarrollando un estilo propio.

Justificación

Las técnicas del teatro del oprimido (TTO) constituyen una herramienta versátil para profundizar en el área de los derechos humanos. Al facilitar el desarrollo de un nivel de involucramiento más profundo con las causas que la organización promueve, refuerzan la convicción de los activistas, esto consigue que el mensaje de la organización hacia el público en general sea más contundente, y a su vez, despierte un mayor entusiasmo en los activistas en el desempeño de las tareas requeridas por la organización, misma que de este modo se ve fortalecida.

Al mismo tiempo, las TTO ayudan a analizar situaciones complejas desde diferentes ángulos, lo que desarrolla un conocimiento más detallado de las diferentes aristas que componen un problema complejo.

Por otra parte, las situaciones analizadas por medio de las TTO, en vez de ser información abstracta, se convierten en espacios vivenciales, mismos que permiten a los activistas compenetrarse e inter-actuar con ellos, este proceso da la pauta para una maduración conceptual de los participantes en torno a los asuntos que se abordan dentro del taller.

Estructura del Taller

0 Presentación

Introducción al teatro del oprimido, antecedentes, actualidad, perspectivas a futuro. Las TTO y las ONGs. El activismo y un arte teatral para la liberación.

Reflexión Inicial: Cómo imaginas que las TTO pueden ayudar refinar tu estilo propio

de activismo.

1 Confianza y Apoyo

Para que los participantes adquieran un sentido de confianza y apoyo mutuo dentro del grupo, se realizan actividades lúdicas para desarrollar la confianza y la solidaridad, haciendo patentes las responsabilidades cada uno debe tener como individuo y como grupo.

2 El Lenguaje Teatral

A modo de inmersión en el lenguaje teatral, se realizan juegos exploratorios: sobre el lenguaje corporal, la presencia, el espacio teatral, la voz, la proyección de emociones, improvisación, construcción de escenas, ideas e imágenes dramáticas.

3 Las Diferentes Técnicas del Teatro del Oprimido

Explicación detallada de cuáles son y en qué consisten las diferentes TTO, así como ejemplos de su aplicación.

4 Ejercicios de Teatro Periodismo

Por medio de esta técnica la información pasa de ser algo inerte y abstracto, a convertirse en algo vivo y orgánico por medio del montaje de escenas basadas en artículos de medios impresos o electrónicos.

5 Ejercicios de Teatro Invisible

Augusto Boal considera que el teatro invisible es la técnica con mayor potencial de transformación social, sin embargo también advierte que es la más riesgosa dado que no se pueden predecir sus consecuencias. En un mundo donde las omisiones son la forma de violencia más generalizada, esta técnica permite escuchar el silencio, percatarse de lo invisible y lo ausente.

Los pasos a seguir son: elegir una temática y una situación, explorar las diferentes posibilidades que se pudieran presentar. A continuación elegir el lugar. Crear la situación.

6 Ejercicios de Teatro Imagen

Se crean diferentes imágenes escénicas a partir de las vivencias de los participantes, posteriormente se realizan ejercicios exploratorios de las mismas.

7 Las Técnicas Complementarias de Profundización

Con 'El arco-iris del deseo' se exploran las diferentes aristas de las situaciones complejas, por medio de la 'personificación' de los diferentes miedos y deseos que modulan la acción. De este modo los participantes enriquecen su comprensión de todos los elementos que están en juego, para la elaboración de escenas complejas.

También por medio de una 'personificación' pero en este caso de figuras de autoridad, las cuales han dejado una huella en cada persona, la técnica de 'el policía en la cabeza' permite a los participantes sensibilizarse con las formas de auto-represión que ellos como individuos han introyectado. Abriendo un espacio propicio para lidiar con ellas de manera que puedan ser entendidas y posteriormente superadas.

8 El Teatro Foro

8.1 La Temática

Los temas y problemas con los que se construyen las escenas, serán definidos completamente por los participantes quienes seleccionaran cuáles son los más importantes a explorar como grupo. Una vez escogidos los temas serán explorados a profundidad con el empleo de técnicas específicas tanto a nivel individual como grupal.

8.2 Construcción de la(s) Escena(s)

Poco a poco se van refinando las exploraciones temáticas en una(s) escena(s) coherente, que consiste de una introducción, un desarrollo de las acciones, un conflicto y una resolución; teniendo en cuenta que para este tipo de teatro las escenas no pueden presentar cualquier tipo de solución al conflicto, debido a que como se mencionó anteriormente, las soluciones surgirán del público.

8.3 Escenografía Simple

Se añaden elementos y un diseño escenográfico sencillo a la(s) escena(s) para dar mayor claridad al espacio y al tiempo en los que se desarrollan las acciones dramáticas.

8.4 Exploración del Elemento de Participativo

Una vez que la(s) escena(s) están montadas se procede a practicar el Teatro Foro entre los participantes e invitados que actúan como público. Los "actores" exploran cómo improvisar con cada nueva intervención y sugerencia del "público", tratando de mantener la coherencia con el personaje que interpretan.

8.5 Presentación Ante el Verdadero Público

Esta etapa es el momento de la verdad, en donde se desarrolla la técnica del Teatro Foro en toda su complejidad y, de ser exitoso el momento, se desata todo su potencial.

9 Recapitulación de Experiencias Surgidas dentro del Proceso

Durante el último día del taller se comparte con los demás integrantes del grupo la experiencia individual, lo que a cada quien le nace decir como conclusión a este proceso vital, para que posteriormente cada quien pueda continuar profundizando en el entendimiento de este mundo compartido.

10 Recapitulación de la reflexión inicial

Retomando la reflexión inicial, se vuelve a plantear la interrogante, intentando incorporar la esencia de las concepciones iniciales pero ahora enriquecidas por la experiencia del proceso. Este punto es el principio del desarrollo de una trayectoria como 'comodín'.

11 Convertirse en un Comodín

Una vez habiendo experimentado la serie de procesos anteriormente descritos, es importante abrir un espacio para recorrerlos de nueva cuenta reflexionando a cada paso en la función del comodín, explorando distintas situaciones que pudieran presentarse, formas de abordar problemas así como estrategias para destrabar los procesos mismos.

En este caso, los participantes se dividen en grupos para repetir algunos de los ejercicios, hacen observaciones en el manual (el cual, en adelante quedará en sus manos), a modo de que cada aspirante a comodín vaya desarrollando su estilo particular apegado a la experiencia del movimiento mundial del teatro del oprimido.

Duración del Taller

El taller tiene una duración de 24 horas, más 2 horas de presentación.

El taller tiene un Cupo Máximo de 25 personas