

BRASIL. TEATRO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Teatro del oprimido

UN TEATRO "DE LAS CLASES OPRIMIDAS Y PARA LOS OPRIMIDOS, DESTINADO A DESARROLLAR UNA LUCHA CONTRA ESTRUCTURAS OPRESORAS"

Ilda Peralta Ferreyra

Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim
ildaperalta@gmail.com

En la sección **Plataformas**, en ocasiones, **Aularia** publica artículos no originales. Intenta poner a sus lectores en la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED, por organizaciones con años de experiencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece a los verdaderos autores o promotores la posibilidad de publicar en **Aularia**.

Para saber más de la organización:

<https://www.cultura.gob.sv/gobierno-lanza-concurso-de-murales-juntos-pintamos-la-paz/>
<https://diariodepaz.com/2019/09/23/murales-para-la-paz-montes-de-maria/>

El brasileño Augusto Boal proponía un teatro pedagógico que ayudase a los más vulnerables a ejercer su potencial político dirigido a una transformación social: «Creo que el teatro debe traer felicidad, debe ayudarnos a conocer mejor nuestro tiempo y a nosotros mismos».

Boal (1931-2009) es uno de esos casos que muestran que seguir una vocación, acaba llevando muy lejos. Augusto ya organizaba representaciones teatrales familiares cuando era un niño y, aunque se trasladó a Estados Unidos para estudiar química, acabó enrolándose en las clases de arte dramático de la Universidad de Columbia.

A su vuelta a Brasil en 1955, compaginó la escritura y el montaje de obras teatrales en la línea de la izquierda revolucionaria latinoamericana del momento con sus funciones de director del teatro Arena de São Paulo. Boal fue considerado una amenaza por los militares y, tras pasar por prisión, se exilió a Argentina a principios de los setenta.

El **Teatro del Oprimido** es una formulación teórica y un método estético, basado en diferentes formas de arte y no solamente en el teatro. Reúne un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que pretenden la desmecanización física e intelectual de sus practicantes y la democratización del teatro. Tie-

ne por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales. Se trata de estimular a los participantes no-actores a expresar sus vivencias de situaciones cotidianas de opresión a través del teatro. Desde sus implicaciones pedagógicas, sociales, culturales, políticas y terapéuticas se propone transformar al espectador -ser pasivo-en *espect-actor*, protagonista de la acción dramática -sujeto creador-, estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad en el presente y crear su futuro. El espectador ve, asiste; el espect-actor ve y actúa, o mejor dicho, ve para actuar en la escena y en la vida.

El Teatro del Oprimido es un sistema flexible. A lo largo de sus cuarenta años de vida no ha permanecido monolítico y estático, sino que en su práctica ha ido evolucionando hacia nuevos estadios, añadiendo nuevos objetivos y nuevas técnicas para afrontar los retos concretos que en cada situación se le presentaban. Por eso actualmente es un sistema estético y práctico que representa la integración de teatro, terapia, activismo y educación. Desde su primera sistematización en 1970 con el **Teatro Periodístico** ha ido creciendo y desarrollando nuevas técnicas que han dado lugar a estas modalidades teatrales: **Teatro Invisible**, **Teatro de la Imagen**, **Teatro Foro**, el **Arco Iris del Deseo** (teatro terapéutico), **Teatro Legislativo**, y, finalmente **Estética del Oprimido**.

El **Teatro periodístico** es un teatro de urgencia. Cuenta Boal que en 1970, Cecilia Thumin, su mujer, impartía un seminario de interpretación a los jóvenes actores del Teatro de Arena, en Sao Paulo. El curso iba a finalizar pero los asistentes deseaban seguir trabajando, entonces se les propuso que investigaran sobre cómo descubrir estrategias de transformación de noticias de los periódicos mediante el teatro. Aceptaron el reto y así fueron apareciendo diferentes técnicas, como el cruce de noticias o las noticias con rit-

Augusto Boal y el Teatro del oprimido

El Teatro del Oprimido es una corriente teatral creada por el director brasileño Augusto Boal. La historia de este tipo de teatro está indeliblemente unida a la de su creador.

Boal fue partidario de utilizar técnicas interactivas y populares en una línea que era claramente revolucionaria de la izquierda latinoamericana del momento. Basa muchas de sus ideas en **Paulo Freire** y el teatro de **Bertolt Brecht**. Finalmente cae preso lo que lo lleva a exiliarse en Argentina durante el regímenes militares que sufrió su país natal. Allí comienza la concepción de lo que será el Teatro del Oprimido. Es una crítica y análisis social que se refleja mediante el teatro, desarrollada en 1970. La primera forma teatral que desarrolla es el Teatro Periodístico. Luego nacerán el Teatro Imagen y el Teatro Foro. En 1978 es invitado a París por la Sorbonne a realizar un curso. En Europa, con la ayuda de su grupo parisino y su esposa Cecilia Thumin, nace el Arcoiris del Deseo, que desarrolla técnicas más introspectivas, ya que Boal ve que las opresiones se sufren de otra manera. En los años 80 regresa a Brasil con el fin de realizar algunas intervenciones con su grupo de París, pero no se instala definitivamente sino hasta 1986 donde se pone a dirigir la Fábrica de Teatro Popular. Lo innovador del Teatro del Oprimido es que de-

mocratiza la actividad teatral y, para ello, despliega un sistema de ejercicios físicos, de juegos estéticos, de técnicas de imagen y de improvisación donde se construyen los medios artísticos del teatro al servicio de las personas más vulnerables, generando al mismo tiempo una herramienta con un gran potencial político, pedagógico que empodera a los que la practican ya que desarrolla, entre otras, la responsabilidad y la autonomía. Este teatro cree en cada individuo como un potente actor social y como capacitado para enunciar propuestas indispensables sobre su condición y los caminos alternativos.

En marzo de 2009 recibió el reconocimiento de «Embajador Mundial del Teatro» de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.

Muchas de sus ideas son consideradas como una nueva perspectiva de los medios, a pesar de que nacieron ya hace bastante tiempo. Desde entonces, estas ideas se han desarrollado más, dando así un significado en el contexto del mundo moderno. La creación del Teatro del Oprimido está basada en la idea del diálogo y la interacción entre la audiencia y el actor para interactuar alrededor de problemáticas comunes.

El Centre du Théâtre de l'Opprimé Paris trabaja principalmente en Europa sobre temas variados para diferentes tipos de estructuras.

mo. Empezaron a ir a iglesias, asociaciones de barrio, escuelas, sindicatos y enseñaban a la gente a hacer espectáculos de Teatro Periodístico sobre sus problemas. En un principio utilizaban las noticias de prensa y posteriormente fueron comprobando que cualquier tipo de documentos, como actas de reuniones o de asambleas, era apropiado para la aplicación de las técnicas de esta modalidad teatral. En 1974, ya en el exilio, publica su libro *Técnicas latinoamericanas de teatro popular*, donde recoge las once estrategias de esta modalidad teatral. El Teatro Periodístico es un teatro de urgencia, nace en plena dictadura militar como instrumento de concienciación y educación. Como es obvio el material del que se parte es la prensa diaria, aunque también se suelen utilizar revistas, folletos, grabaciones de televisión, etc. Se recopila el material y tras una fase de trabajo de mesa que comprende un análisis de la noticia y sus implicaciones sociopolíticas. La noticia sacada de contexto adquiere otra dimensión. La obra de teatro, en consecuencia, se convierte en un montaje compuesto por discursos auténticos, escritos, entrevistas, testimonios, fotografías, vídeos, folletos, etc., es decir, cualquier documento o artefacto que esté relacionado de forma directa o indirecta con el tema investigado. Esta modalidad teatral tanto por su gestación como por su finalidad es un teatro de urgencia, que tiene sus antecedentes en las experiencias agit-prosoviéticas desarrolladas después de la revolución y en las norteamericanas de los años treinta. Ahora bien, Boal intenta superar el maniqueísmo y el esquematismo de este tipo de teatro cuidando la presentación artística de su discurso político. Pues para convencer al público no sólo basta con el discurso político si no que se ha de tener en cuenta la dimensión estética y formal del texto en su presentación escénica.

Teatro invisible: activismo político. El Teatro Invisible es otra de las propuestas de concientización ante la represión de los regímenes dictatoriales en Sud-

américa. Esta modalidad teatral en esencia consiste en representar escenas fuera del teatro y ante personas que no saben que están siendo espectadores. La representación, que parece improvisada, ha de ser realizada por los actores de tal modo que los asistentes deben ignorar hasta el final que están presenciando una obra de teatro para evitar de este modo que se conviertan en 'espectadores'. Las escenas representadas tienen que mostrar injusticias sociales y han de dirigir la atención de la gente y conducirla hacia la discusión, pues la finalidad del Teatro Invisible es llamar la atención sobre un problema social con el propósito de estimular el debate y diálogo público.

Teatro Imagen: el lenguaje del cuerpo. En esta modalidad teatral no se usa la palabra y se fomenta el desarrollo de otras formas de comunicación y percepción. Se emplean las posturas corporales, las expresiones del rostro, las distancias a las que se colocan las personas durante la interacción, los colores y en su época de trabajo de alfabetización con indígenas de Perú, puesto que la lengua materna de ellos ni la de Boal era el castellano, se hizo necesario recurrir a imágenes y así surgieron naturalmente las primeras técnicas del Teatro Imagen. Para entender y poder practicar las técnicas del Teatro Imagen, es necesario tener en presente uno de los principios básicos del Teatro del Oprimido: "la imagen de lo real es real en cuanto imagen" (Boal, 2001: 294). Por lo tanto debemos trabajar con la realidad de la imagen, y no con la imagen de la realidad.

Teatro Foro: hacia un teatro de liberación Esta forma teatral, que ha demostrado su potencialidad educativa y acción transformadora en diferentes contex-

tos culturales, está entroncada con la creación colectiva. Las obras que se representan parten del análisis de las inquietudes, problemas y aspiraciones de la comunidad a la que van dirigidas. Para hacer este análisis, un equipo se encarga de entrevistar a los futuros espectadores en su ambiente. Una vez representado el espectáculo, los espectadores pueden participar convirtiéndose en actores y actrices de la obra. El Teatro Foro es el teatro de la primera persona del plural. Por tanto, es necesario que el público sea homogéneo para que el tema de la opresión elegido revele algún aspecto de la cotidianidad colectiva. En una sesión de Teatro Foro, lo ideal es que los espectadores participen previamente en determinados ejercicios de calentamiento y en diferentes juegos de expresión para favorecer la toma de conciencia del lenguaje corporal y estimular su espontaneidad. Los actores preparan una escena de 10 a 15 minutos que relate la opresión, en la que el actor principal cometerá un error de decisión. Pues, una obra de esta modalidad debe ser ante todo portadora de dudas e inquietudes, y pretende estimular el juicio y las reacciones. El espectáculo se inicia en la ficción, pero su objetivo es integrarse en la realidad.

El Arco Iris del Deseo: teatro y terapia. En los primeros estadios del Teatro del Oprimido la investigación se centraba más en los problemas de las personas consideradas como clase, como categoría genérica colectiva, y no en las personas individualizadas. Las técnicas del Arco Iris del Deseo no sólo se aplican en el ámbito de la psicoterapia, se comprobó que eran procedimientos muy apropiados para la creación de los personajes.

