

Ensayar para transformar

Taller de Teatro Foro del Teatro de la Escucha

El Teatro Foro

¿Qué hacer ante las injusticias? ¿Cómo desarrollar intervenciones que realmente respondan a la realidad? ¿Se puede usar el teatro para ensayar diferentes estrategias de intervención ante un problema?

Este tipo de preguntas son lo que inspiraron el Teatro Foro, una técnica teatral que genera un espacio en el que experimentar y ensayar como se puede intervenir en situaciones de diversa índole social. En la sociedad actual en la que la violencia dominante es la estructural, responder a estas preguntas se ha vuelto muy complejo, porque para intervenir en un contexto concreto hace falta un análisis sistémico, algo muchas veces difícil de comprender. En este sentido el teatro foro del teatro de la escucha permite visibilizar este tejido de la violencia estructural de una manera vivencial y práctica, que es comprensible a personas de todos los niveles sociales y académicos.

Lo especial de esta técnica es que permite al público intervenir en la obra con el objetivo de cambiar el final. La representación de un teatro foro siempre sigue el mismo esquema: Primero se representa una obra breve en la que se relata como se llega a un acto de violencia directa, por ejemplo en un caso de explotación laboral, un desahucio, un acto de violencia en la familia... y después de la primera representación se repite la obra, invitando al público que reemplace a actores e intente prevenir que el acto de violencia se dé. El diseño de la obra y de los personajes lleva a que se evidencie la complejidad del problema.

En este video de la compañía de teatro social La Rueda se ven los diferentes partes de una obra de teatro foro del teatro de la escucha: <https://www.youtube.com/watch?v=PBGybxtsFGE>

El Teatro de la Escucha

El Teatro de la Escucha es un método de creación e investigación que parte de diferentes técnicas teatrales para explorar procesos de comunicación que impulsen la transformación de la realidad.

Ha sido sistematizado por el director y pedagogo teatral Moisés Mato, recogiendo muchas de las aportaciones del teatro social o político, de la mano de Vsévolod Meyerhold, Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Teatro del Oprimido, de la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, y que incluye nuevas propuestas actualizadas al siglo XXI.

A lo largo de más de 20 años el Teatro de la Escucha ha desarrollado 14 sistemas diferentes de análisis y creación colectiva. Hay una variedad de realidades profesionales en las que se aplican algunos de estos sistemas: Tres Teatroⁱ, La Rueda Teatro Socialⁱⁱ, Mireia Miracle Clownⁱⁱⁱ, Escuela de EXpresión^{iv}, Planeta Shalom^v, Signándole a la infancia^{vi}

Más información y el video de una entrevista con Moisés Mato se encuentra aquí:

<http://salametaforas.com/centro-de-formacion-del-teatro-de-la-escucha/>

Justificación

En los años de trabajo en diferentes ámbitos hemos observado que muchas intervenciones de índole social fracasan por no tener herramientas que les ayudan a comprender en profundidad los mecanismos de la violencia estructural. Creemos que el método del teatro de escucha ofrece una variedad de herramientas que nos permiten trabajar en esta línea ya que aplica las posibilidades que ofrece el teatro con una mirada sociológica.

Objetivos

Análisis de la realidad

- Desarrollar una comprensión analítica sobre la complejidad de los problemas actuales.
- Generar procesos de visibilización de la violencia estructural.
- Evidenciar que estrategias de intervención tienen impacto positivo y cuales no.
- Visibilizar las causas de estos impactos.

Proceso grupal

- Favorecer la comunicación y el diálogo entre los participantes.
- Fortalecer el trabajo en grupo.
- Generar visión común sobre el tema que se trabaja.

Desarrollo personal de los participantes

- Fomentar las habilidades comunicativas del grupo de actores.
- Fomentar el pensamiento lateral.
- Desarrollar la capacidad de empatía de los participantes.

Metodología

- escritura colectiva
- las personas como protagonistas
- el acompañamiento y el diálogo
- la noviolencia

Programación

El proceso de creación tiene tres fases.

1º: Desarrollo del marco teórico,

- Elección del tema
- Definición del hecho más representativo del tema elegido
- Definición del tipo de violencias
- Narración de la historia que lleva al hecho
- Desarrollo de los personajes que intervienen en la historia y sus motivaciones principales

2º: Preparación de la obra y de la improvisación

- Diseño una obra breve a base de la narración
- Ensayos de las escenas
- Interiorización los personajes a través de tres técnicas:
bombardeo de preguntas, monólogo interior y esperpento

3º: Actuación

- Presentación y calentamiento breve del público
- Representación de la obra
- Intervenciones del público moderado por quien ha dirigido el proceso
- Diálogos posteriores y evaluación

Temporalización

Proceso completo: optimo 15 sesiones de 3 horas, mínimo 10 sesiones de 2 horas

Proceso parcial: a partir de 5 sesiones de 2 horas

Formación técnica: a partir de 4 horas

Los formadores

Katharina Otto: carrera universitaria de *Bachelor of Arts in Literature, Culture and Media Studies*, con *Social Sciences* como optativa (Universidad de Siegen, Alemania). Seis años de formación en el Teatro de la Escucha en la Sala Metáforas (Madrid). Trabajó de 2008 a 2018 como profesora de Inglés, desarrollando entre otras cosas una metodología para enseñar desde las sensibilidades artísticas de los alumnos. Del 2012 a 2018 parte del equipo que construyó *Escuela de Expresión Usera*, un proyecto pedagógico en un barrio marginal que a base de diversas actividades intentaba impulsar el desarrollo integral de sus participantes.

Guillermo Sotomayor: Bachiller en Humanidades Modernas, Especialización Físico-Matemático . 5 años de formación en el Teatro de la Escucha como actor y en pedagogía teatral. Trabajo como profesor de Música y apoyo escolar en el proyecto Escuela de Expresión Usera de 2012 al 2018 desarrollando diversas técnicas y métodos de trabajo grupal y de desarrollo artístico y personal.

Contacto

Teléfono: 635797725

Correo: a.kathy.otto@gmail.com

- i <http://www.3social.org/>
- ii <http://www.laruedateatrosocial.com/>
- iii <https://mireiamiracle.company/>
- iv <https://escueladeexpresion.com/>
- v <https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Planeta-Shalom-374248956046061/>
- vi <https://www.facebook.com/signandolealainfancia/>