

MARZO 2021
CFIE VALLADOLID Y ZAMORA

PONENTE: ALEXANDRA POSAC

TEATRO FORO APLICADO A LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL AULA

EQUIPO TRANSDISCIPLINAR

DEL ÁMBITO EDUCATIVO Y LAS ARTES ESCÉNICAS

**ALEXANDRA
POSAC**

TRABAJADORA SOCIAL
ACTRIZ, CREADORA

**JAVIER G.
SAN MIGUEL**

MAESTRO, ACTOR,
CREADOR, MÚSICO

**DR. EVA M^a
FERNÁNDEZ**

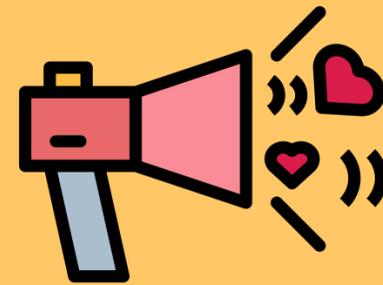
DRA. EDUCACION,
PSICOPEDAGOGA

ARTE Y EDUCACIÓN

ARTEDUCACIÓN

Proyectos y talleres

SENSIBILIZACIÓN

Espectáculos

PARTICIPACIÓN

Laboratorios

Creemos en el poder del teatro para crear otro mundo posible a través de soluciones no violentas a los conflictos, apostando por el diálogo y por la empatía.

ESQUEMA DEL CURSO

- 1.- Exposición teórica sobre teatro foro.
- 2.- Ejemplos de juegos y ejercicios
- 3.- Dinámicas de indagación y exploración de conflictos en el aula.
- 4.- Proceso de creación de teatro foro

¿QUÉ ES EL TEATRO?

Teatro es una rama de las artes escénicas relacionada con la actuación. Representa historias frente a los espectadores utilizando gestos, escenografía, música, espectáculo, etc.

Sarah Bernhardt como Hamlet en 1899

¿CÓMO ES UN TEATRO?

Teatro Nuevo Apolo,
(El Español)

(Miguel Galdón)

(Andee Valdes)

¿QUÉ ES EL TEATRO FORO?

- Ruptura de la cuarta pared: Los espectadores intervienen directamente en la acción dramática y actúan.
- El espect-actor puede interrumpir la escena y proponer soluciones y alternativas a los conflictos.
- La obra de teatro foro plantea un problema que afecta a un grupo o colectivo, con el objetivo de que esta comunidad proponga posibles soluciones.

"El TF es un ensayo de la vida real, genera herramientas para explorar diferentes alternativas para transformar la realidad" (Augusto Boal)

¿CÓMO SE CREÓ EL TEATRO FORO?

1975, Teatro del Oprimido (Cedoc: Funarte)

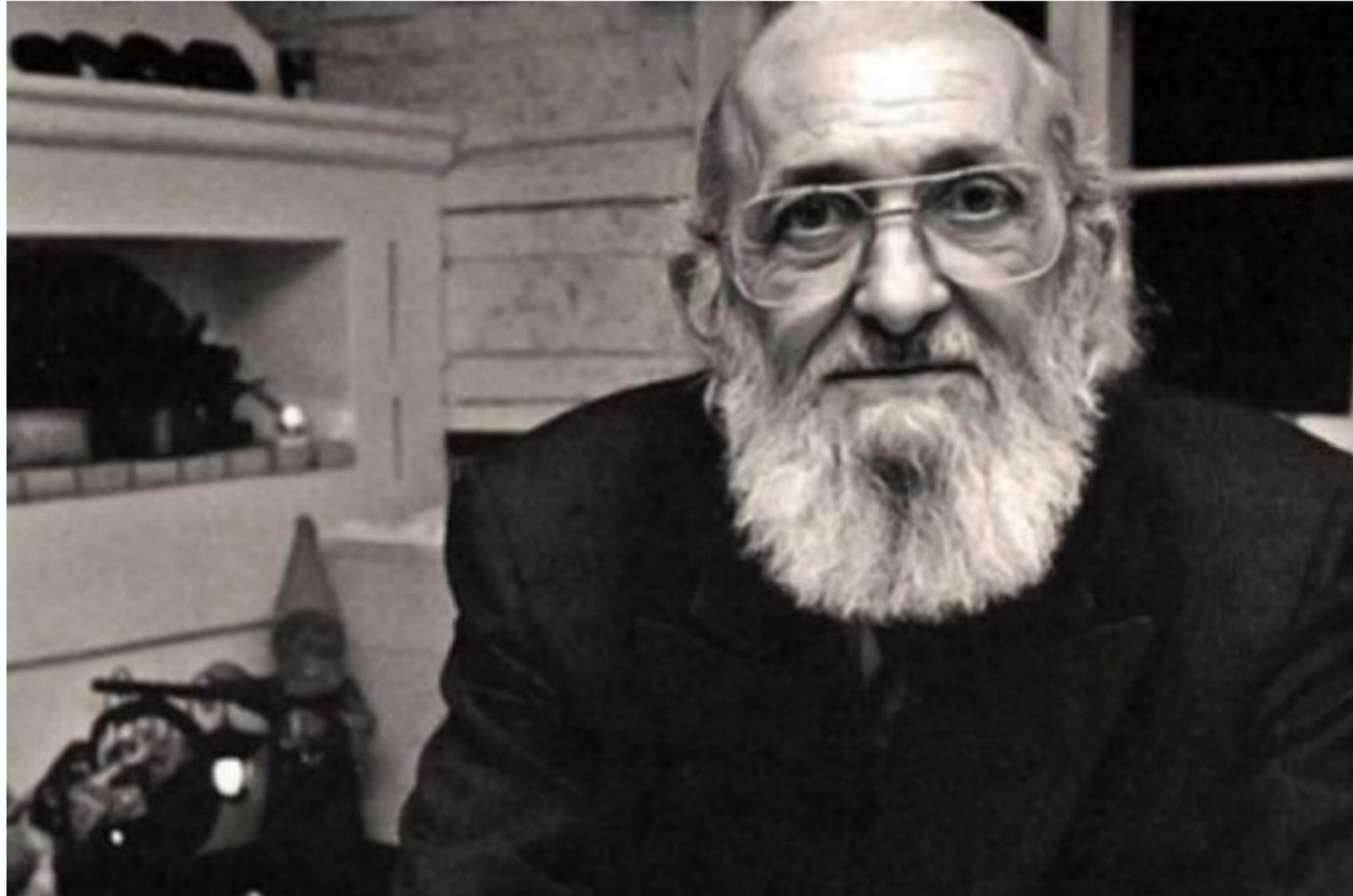
Augusto Boal interpretando

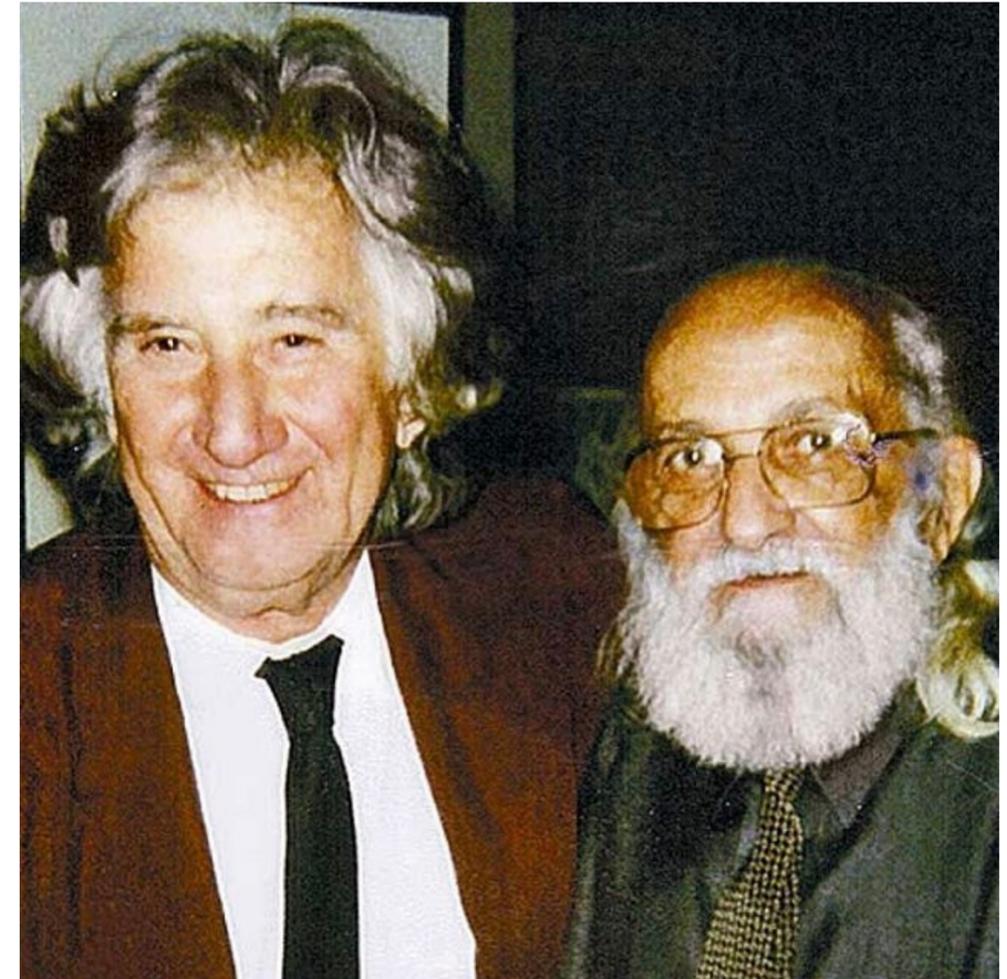
TEATRO FORO PARA LA
CONVIVENCIA EN EL AULA

WWW.LACANDELATATROYCOMUNIDAD.COM

PEDAGOGÍA DE FREIRE Y TEATRO DE BOAL

Paolo Freire

Boal y Freire

PEDAGOGÍA DE FREIRE Y TEATRO DE BOAL

FIGURAS OPRESOR-OPRIMIDO/A

Aparición necesaria de la relación dicotómica entre dos figuras principales, conocidas como opresor/a y oprimido/a.

CONCIENCIA SOCIAL

Conocimiento sobre la situación de conflicto social y las estructuras macrosociales generadoras y perpetuadoras de las dinámicas de poder y opresión.

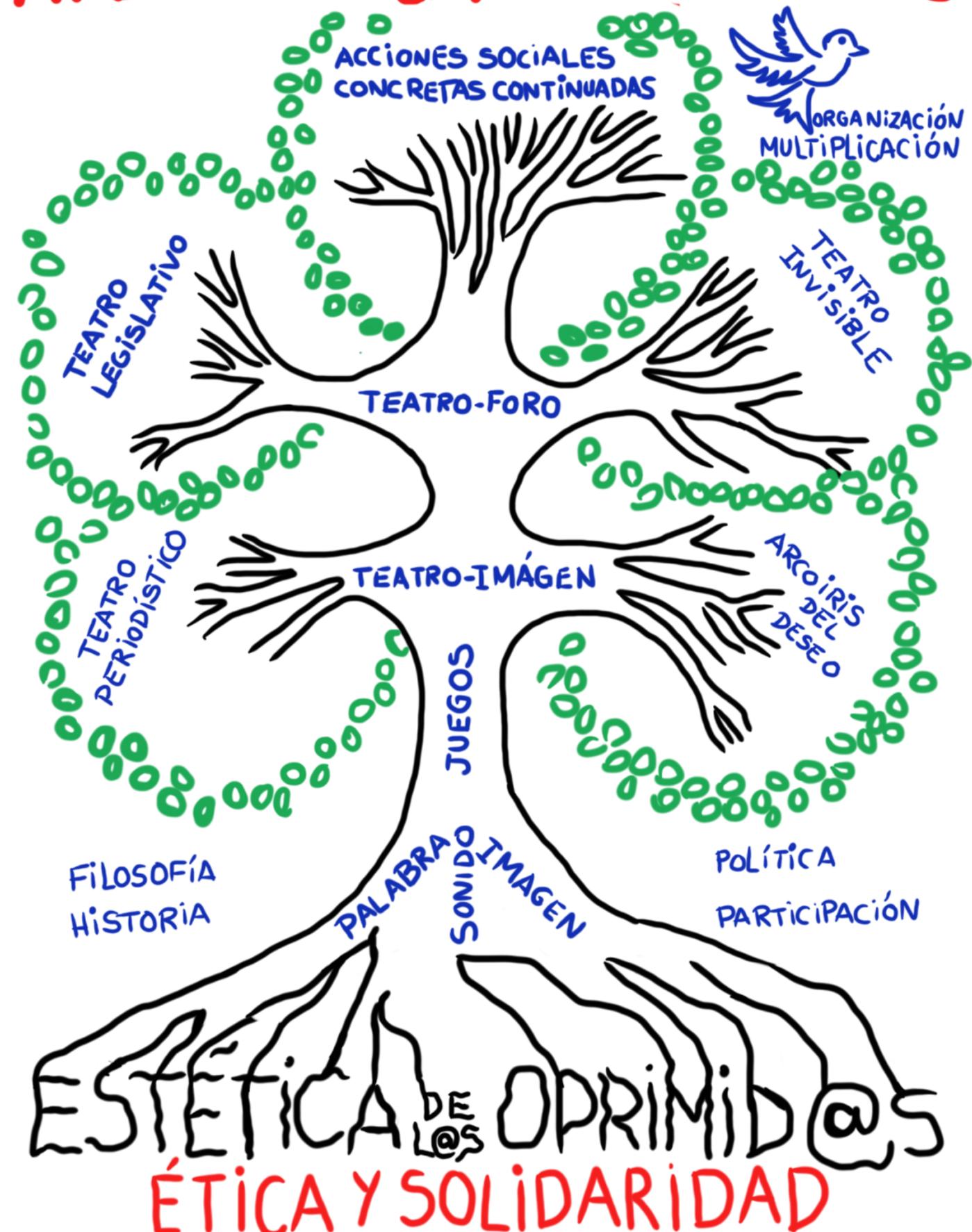

TEATRO DEL OPRIMIDO

- Método que reúne un sistema de ejercicios físicos, juegos y técnicas teatrales diseñadas con la finalidad de conseguir que el lenguaje teatral se convierta en una herramienta para transformar situaciones de injusticia social que sitúa a ciertos colectivos en posición de desventaja con respecto a otros
- Todas esas modalidades buscan romper las relaciones de poder.
- En el TF el público protagoniza la transformación de la historia representada.

ÁRBOL del TEATRO de los OPRIMIDOS

ESTRUCTURA

DESARROLLO

El público aporta soluciones a los conflictos y debate sobre sus propias propuestas.

INICIO DEL FORO

La obra es representada una segunda vez. El público puede intervenir mediante la consigna del STOP para intercambiarse por alguno de los personajes.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA

Se representa la obra de varias escenas. Los conflictos no están resueltos. El público se identifica con los personajes y empatiza.

CIERRE

El público se convierte en agente de transformación gracias a los aprendizajes realizados y a la retroalimentación del propio grupo.

APLICACIONES DEL TEATRO FORO

APRENDIZAJES

- Educación emocional y corporal.
- Solidaridad, empatía y respeto a la diversidad.
- Escucha grupal y toma colectiva de decisiones.
- Habilidades sociales, comunicativas y artísticas.
- Visibilización de conflictos en el aula, relaciones de poder y propuesta colectiva de soluciones no violentas.
- Análisis crítico de la realidad social.

EJEMPLOS TEMÁTICOS

Gestión de la diversidad
Bullying

Procesos Migratorios

Violencia de Género

Prevención de adicciones

Violencia intrafamiliar

Violencia entre iguales

Minorías étnicas

Conflictos comunitarios

APLICACIONES

.- Procesos colectivos de creación.

- Comunidad universitaria: acoso laboral y refugiados (#HacemosCooperacion)
- Adolescentes: bullying y relaciones familiares.
- Profesionales del ámbito socioeducativo: sexualidad en personas con discapacidad y efectos de la violencia de género en menores.
- Personas migrantes: duelo y acogida.
- Profesorado: diversidad sexual en el aula, discapacidad, acogida de nuevo profesorado, bullying.
- Voluntariado: aislamiento y soledad, discapacidad, inmigración, pobreza, racismo.
- Jóvenes: violencia de género.
- Personas con discapacidad (física, enfermedad mental, intelectual)

CREACIONES PROPIAS

El horno no está para bollos. Aquí ya no hay nada que hacer. Echar agua al mar. A dios rogando y con el mazo dando. Vive y deja vivir. En casa del herrero cuchillo de palo. A perro flaco todo son pulgas. El tiempo de las vacas gordas. Por san blas la cigüeña verás. En mayo lluevas ciertas. Agua por mayo para todo el año. Quien lava la olla de la vecina quiera tapar. Del cerdo hasta los andares. El hilo se corta por lo más delgado. A ri revuelto, gana poder. El que se le va se gana. El que se le va se gana. Del dicho a hecho hay un gran camino. El infierno está lleno de buenas intenciones. Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. El movimiento se demuestra andando. Ponde come uno coito. Solo la vida. El oro y el moro. Antaño se vivia mejor. Dime lo que piensas y te diré quién eres. Pe donde no hay no se puede sacar. Lo que se requiere para que lo quieras. El plato rajado es el que más dura. Hoy ten ti mañana ten mí.

"El plato rajado es el que más dura"

Teatro Foro sobre vida sostenible en el medio rural

TEATRO FORO ONLINE
PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

"Te quiero en línea"

Pacto de Estado
contra la violencia de género

"Déjate llevar"

Teatro foro
Programa "Educando en Igualdad"

Pacto de Estado
contra la violencia de género

PODEROSA MUJER MIGRANTE

PROCESO DE CREACIÓN: TEATRO FORO

1°- Gestión del grupo.

2°- Indagación de conflictos. Teatro imagen.

3°- Creación (escenas, estructura, guión)

4°- Puesta en escena (personajes, escenografía, música).

5°- Ensayos.

6°- Muestra final.

7°- Evaluación.

1º. GESTIÓN DEL GRUPO: DINÁMICAS

Augusto Boal: JUEGOS PARA ACTORES Y NO ACTORES

CONFIANZA, CONOCIMIENTO Y SEGURIDAD GRUPAL

- **NOMBRE + GESTO DE ALGO QUE ME GUSTA HACER O CUALIDAD**
- **RONDA RÁPIDA DE PREGUNTAS POR PAREJAS:** mi lugar favorito, mi vida en un minuto, alguien especial e, mi comida preferida, algo que sueño hacer, una situación que me agobia o estresa, algo que me gusta y que hace mucho tiempo que no hago.
- **EXPERTISE**
- **PARAR, CERRAR LOS OJOS, SEÑALAR**
- **SALUDOS:** mirada, cuerpo, animales, marcianos, idioma inventado

CONFIANZA, CONOCIMIENTO Y SEGURIDAD GRUPAL

- ACCIÓN-REACCIÓN
- FIGURAS GEOMÉTRICAS
- NIVELES DE ENERGÍA
- CAMINAR COMO GRUPO, ESCUCHA GRUPAL, PARAR Y REANUDAR.
- TUNEL DE CUIDADOS
- GUIAR-SEGUIR LA MANO
- ESPEJOS

2º. EXPLORACIÓN DE CONFLICTOS. TEATRO IMAGEN

EXPLORACIÓN DE CONFLICTOS. TEATRO IMAGEN

- El alumnado elabora imágenes con su propio cuerpo y objetos, sin palabras, para visibilizar y reflexionar sobre diferentes situaciones de conflicto.
- Esta creación de imágenes es accesible a cualquier persona, ya que cualquier situación de conflicto contiene signos visuales que conectan directamente con el pensamiento sensible a través de imágenes, sonidos y movimientos.
- El Teatro imagen permite reflexionar e intervenir sobre las situaciones expuestas mediante el lenguaje visual, corporal y simbólico. De este modo original se desarrollan otras formas de comunicación, percepción de la realidad.

EXPLORACIÓN DE CONFLICTOS. TEATRO IMAGEN

- **ESTATUAS DE EMOCIONES** (entrenamiento específico)
- **FOTOGRAFÍAS** (playa, cumpleaños, aula)
- **SILLAS** (estructuras de poder, aislamiento, conflictos)
- **MÁQUINAS**: del amor, de la violencia, del aula.
- **VISUALIZACIÓN Y ESTATUAS.**

3°. CREACIÓN

CREACIÓN

1º. Estructura de escenas:

- Personajes: oprimidos, opresores y aliados
- Conflicto y opresión
- Contexto

CREACIÓN

2º. Teatro imagen + improvisaciones. Recoger:

- diálogos
- personajes
- contexto
- acciones
- sucesos
- posiciones en el espacio
- escenografía

CREACIÓN

3º.Escritura del guión (diálogos):

- Usar información de improvisaciones y la estructura creada.
- Distribución de las escenas por grupos pequeños de trabajo.
- Puesta en común.

PRÁCTICA EN GRUPOS

CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA: 3 ESCENAS

1º Poner en común las situaciones/historias de conflicto visualizadas en el aula.

2º Seleccionar una de las situaciones de conflicto.

3º Establecer una situación de máximo conflicto en esa historia (desenlace)

4º Pensar dos escenas anteriores que hayan desencadenado esa situación de conflicto: introducción y nudo.

ESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LAS ESCENAS

3 ESCENAS

PRIMERA. INTRODUCCIÓN.

SEGUNDA. NUDO.

TERCERA. DESENLACE (Máximo conflicto).

A photograph of a stage performance or rehearsal. Three people are on stage: a woman on the left with her back to the camera, a man in the center leaning forward, and a woman on the right. They are surrounded by several rectangular blocks of different colors (red, yellow, blue). An audience is seated in the foreground, watching the stage. The background is dark, and the stage floor is lit with blue and purple lights.

PRÁCTICA EN GRUPOS:
Describir fotografías de cada escena.

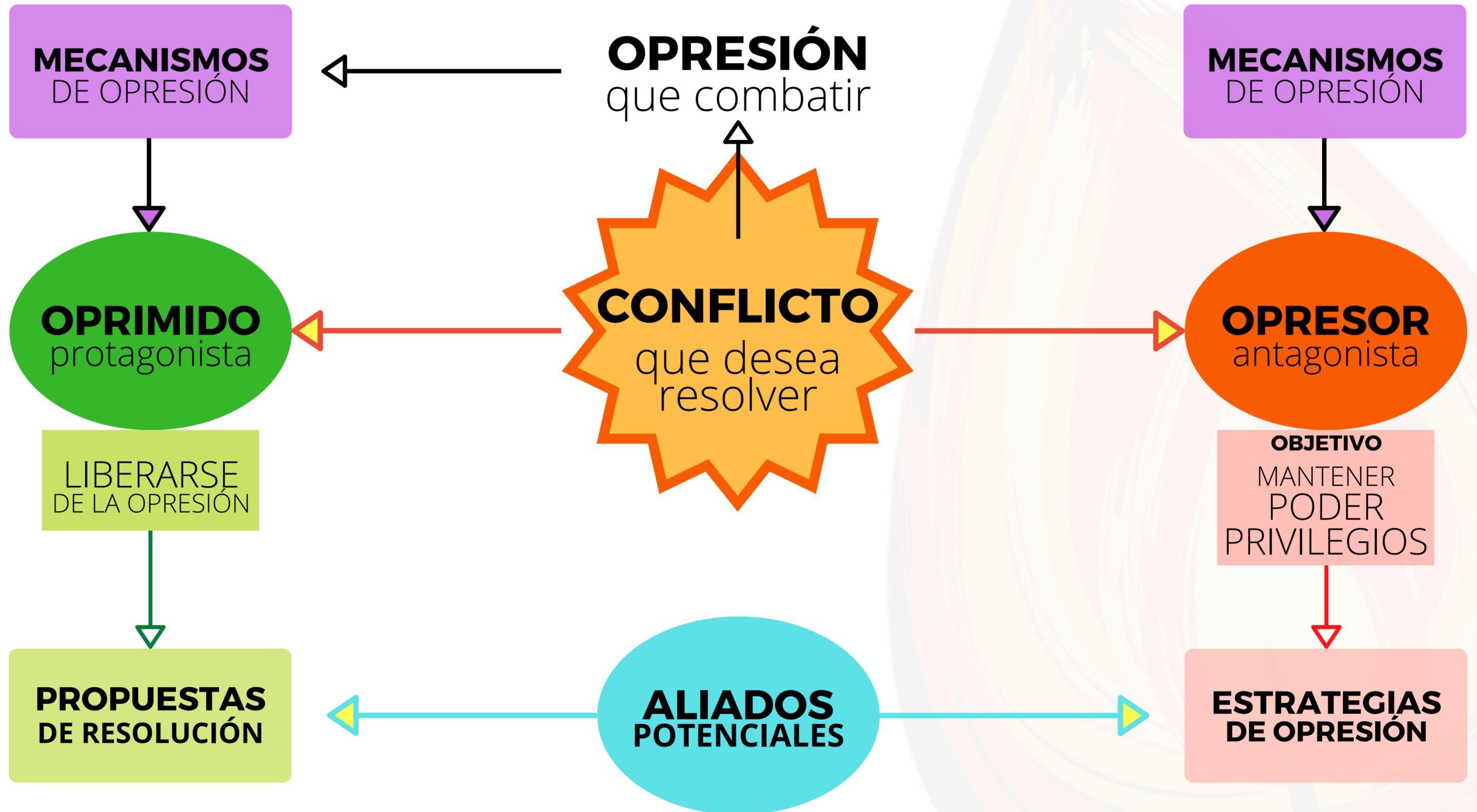

PRÁCTICA EN GRUPOS: DESCRIBIR FOTOGRAFÍAS DE CADA ESCENA.

- ¿Qué personajes hay en escena? (Personajes opresores, oprimidos, potenciales aliados o cómplices).
- ¿Qué están haciendo? (Acciones de los personajes)
- ¿Cómo se relacionan entre ellos? (cómo están colocados en el espacio. Enfrentados, se dan la espalda, etc.)
- ¿Qué es lo que está sucediendo en esta escena? (conflicto principal).
- ¿Dónde sucede? (contexto concreto donde sucede la escena).

ESTRUCTURA DE LAS ESCENAS EN TEATRO FORO

MECANISMOS OPRESIÓN
Estereotipos y roles tradicionales
Expectativas sociales

OPRIMIDO

Chica de 16 años

OBJETIVO
Quedarse con sus amigas

PROPUESTAS RESOLUCIÓN

Intervención de amigos y amigas

OPRESIÓN

El chico la obliga a hacer algo que no quiere

CONFLICTO

Ella quiere quedarse con sus amigas bailando pero él quiere que se vayan para que no esté con más gente

ALIADOS POTENCIALES

Amigas y amigos de ambos

MECANISMOS OPRESIÓN
Estereotipos y roles tradicionales
Expectativas sociales

OPRESOR

Novio de la chica

OBJETIVO
Aislar a su novia
Mantener el control en la relación

ESTRATEGIAS OPRESIÓN

Chantaje, violencia verbal, intimidación

**PRÁCTICA EN GRUPOS:
DETERMINAR LOS CONFLICTOS POR ESCENAS**

¿Qué conflicto queremos visibilizar en cada escena?

¿Qué se puede hacer en la vida real para poner solución a ese conflicto?

PRÁCTICA EN GRUPOS: ESQUEMA DE LAS ESCENAS

Personajes: opresores, oprimidos, potenciales aliados

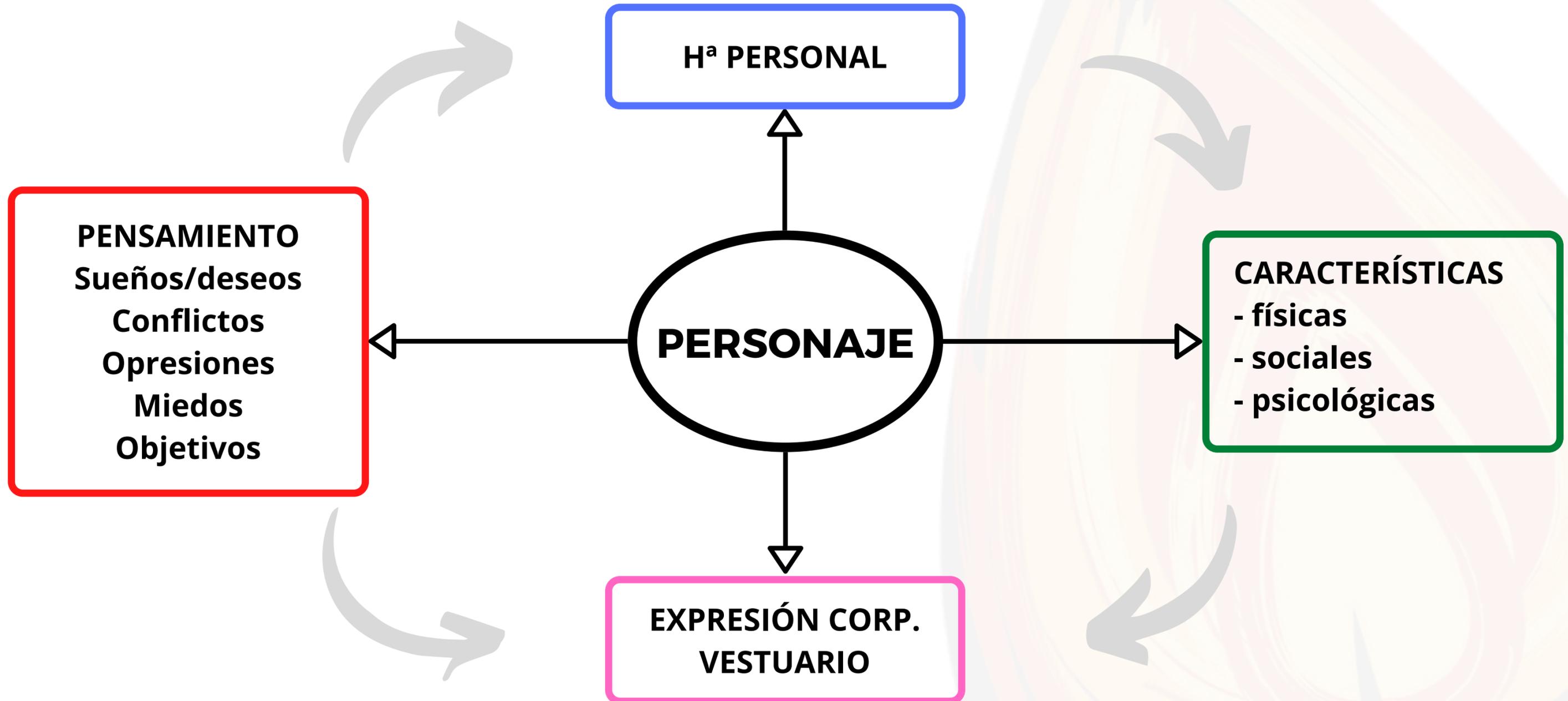
Conflicto/opresión

Contexto

4°. PUESTA EN ESCENA

CREACIÓN DE PERSONAJES

ESTÉTICA DEL OPRIMIDO

Cuidar la claridad de imágenes, elementos y signos. Todo tiene un significado y debe ayudar a comunicar la opresión, empatizar y mover a la acción.

ESTÉTICA DEL OPRIMIDO

POESÍA

MÚSICA

EFFECTOS SONOROS

*Acompañan las situaciones de opresión, dan significado,
generan atmósfera.*

DANZA

TEATRO IMAGEN

MOVIMIENTO

*Cuidar las imágenes y corporalidad de los personajes.
Opresores en posición abierta, oprimidos en cerrada.*

5°. ENSAYOS Y 6°. MUESTRA FINAL

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN

STOP

MONÓLOGO INTERIOR

VOCES OPRESORAS

A black and white photograph of a group of people in a room, possibly a meeting or workshop. The room has posters on the wall, including one that says 'ORTE BARBANO' and another that says 'ANCEST'. A large red horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text 'BOMBARDEO DE PREGUNTAS' in white, bold, uppercase letters. The people are engaged in conversation, with some standing and some sitting. The room has a drop ceiling with a square light fixture and a door in the background.

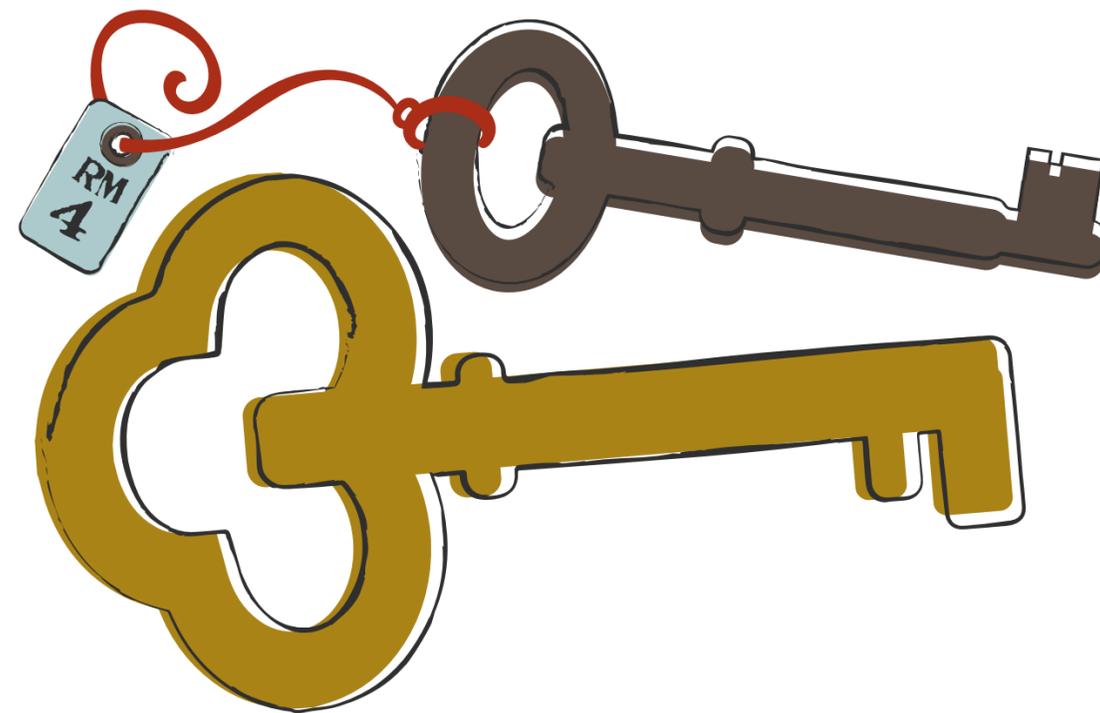
BOMBARDEO DE PREGUNTAS

CURINGA

- 1°- Presentación
- 2°- Calentamiento y explicación
- 3°- Moderación del debate
- 4°- Cierre del foro

REGLAS DE ORO DEL FORO

REGLAS DE ORO

- Soluciones no violentas.
- Intérpretes con resistencias pero abiertos.
- No participar en el debate.
- No valen soluciones mágicas.

REGLAS DE ORO

- **Intérprete permanece en escena durante.**
- **Los personajes son agentes de opresión.**
- **Sólo un intercambio a la vez.**
- **Los opresores pueden ser aliados.**
- **Preguntas a los personajes.**

7°. EVALUACIÓN

- **Participantes (encuestas, entrevistas, dinámicas).**
- **Público asistente.**
- **Informe final de las educadoras.**
- **Difusión de resultados y proceso.**

Bibliografía

Augusto Boal

- Juegos para actores y no actores
- Teatro del Oprimido
- Arco iris del deseo

Motos y Barauna

- De Freire a Boal

Barbara Santos

- Raíces y Alas
- Teatro de las oprimidas

www.lacandelateatro.com

info@lacandelateatro.com

[/lacandelateatroycomunidad](https://www.facebook.com/lacandelateatroycomunidad)

[@lacandelateatro](https://www.facebook.com/lacandelateatro)

[@lacandelateatro](https://www.instagram.com/lacandelateatro)

bit.ly/lacandela-youtube