MAYO 2022
CFIE ÁVILA

PONENTE: ALEXANDRA POSAC

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

La Candela
-Teatro y Comunidad-

WWW.LACANDELATEATROYCOMUNIDAD.COM

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 Mª FERNÁNDEZ

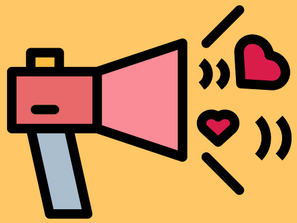
DRA. EDUCACION,
PSICOPEDAGOGA

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.

ARTE-EDUCACIÓN
(Proyectos y Talleres)

- Educando en Igualdad
- Convivencia y diversidad
- Islamofobia y racismo
- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Derechos Humanos

SENSIBILIZACIÓN
(Espectáculos teatro foro)

- Violencia de género
- Mujeres migrantes
- Sostenibilidad
- ODS
- Racismo
- Creaciones originales

PARTICIPACIÓN
(Laboratorios creativos)

- El Museo de la Diversidad
- Voces de África (Norte-Sur)
- Laboratorio Joven (Juventud y ciudadanía)
- Maletas Invisibles (Interculturalidad y migraciones)

FORMACIÓN

- INTRODUCCIÓN TEATRO FORO
- GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA
- TEATRO IMAGEN
- PROFESIONALES SOCIOEDUCATIVOS

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?

Foto: Ayto. La Nucía

- 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?

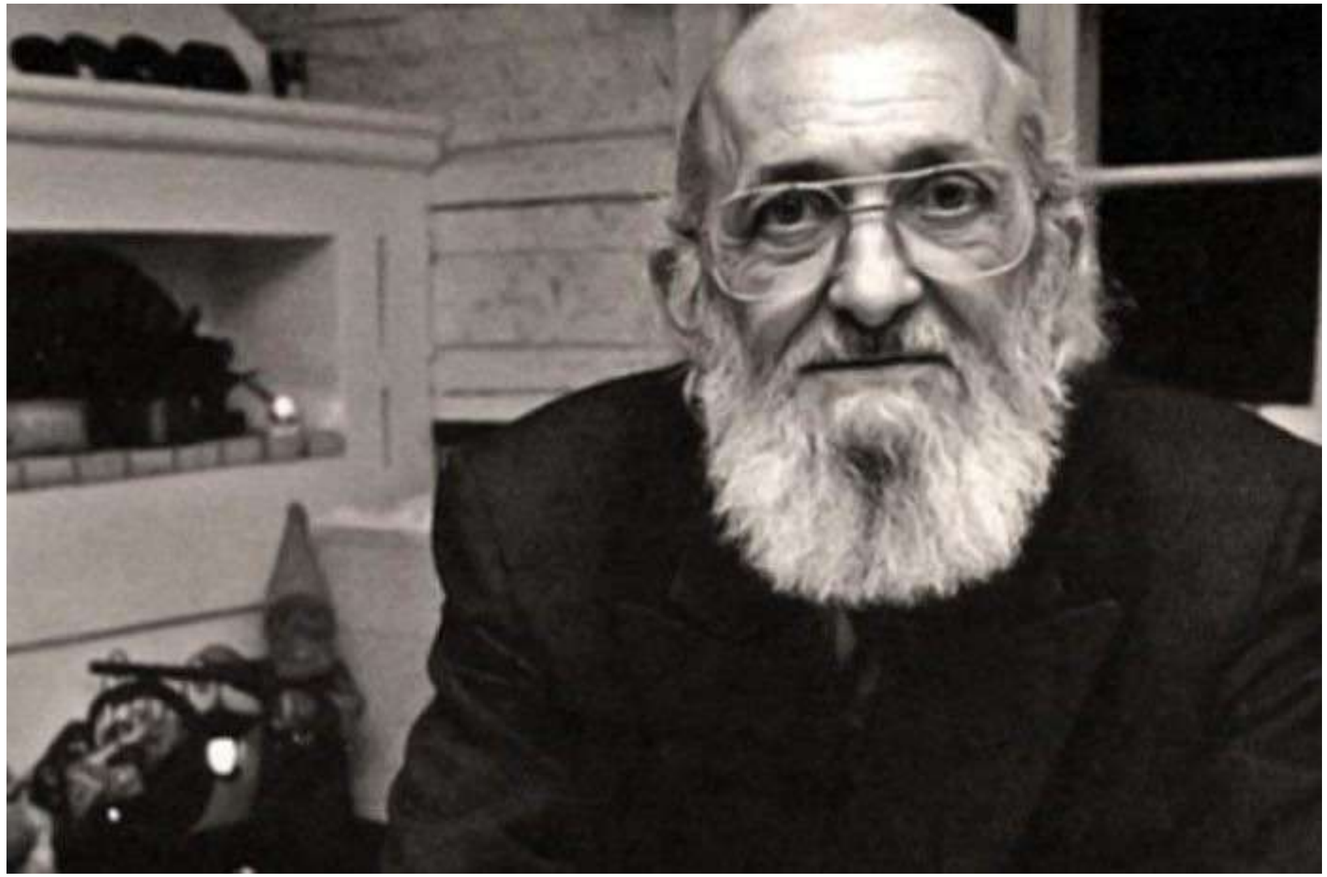
1975, Teatro del Oprimido (Cedoc: Funarte)

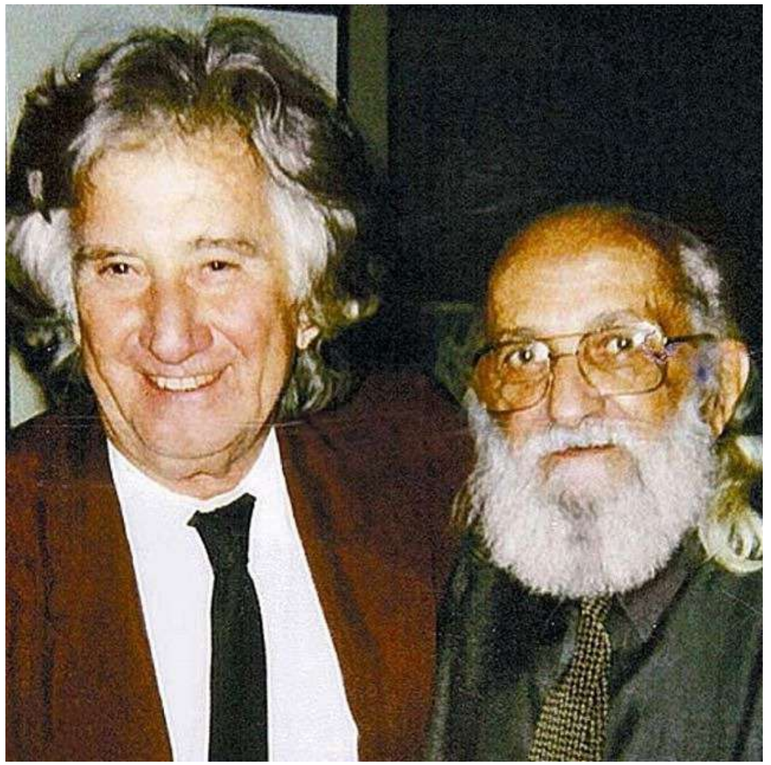

Augusto Boal interpretando

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.

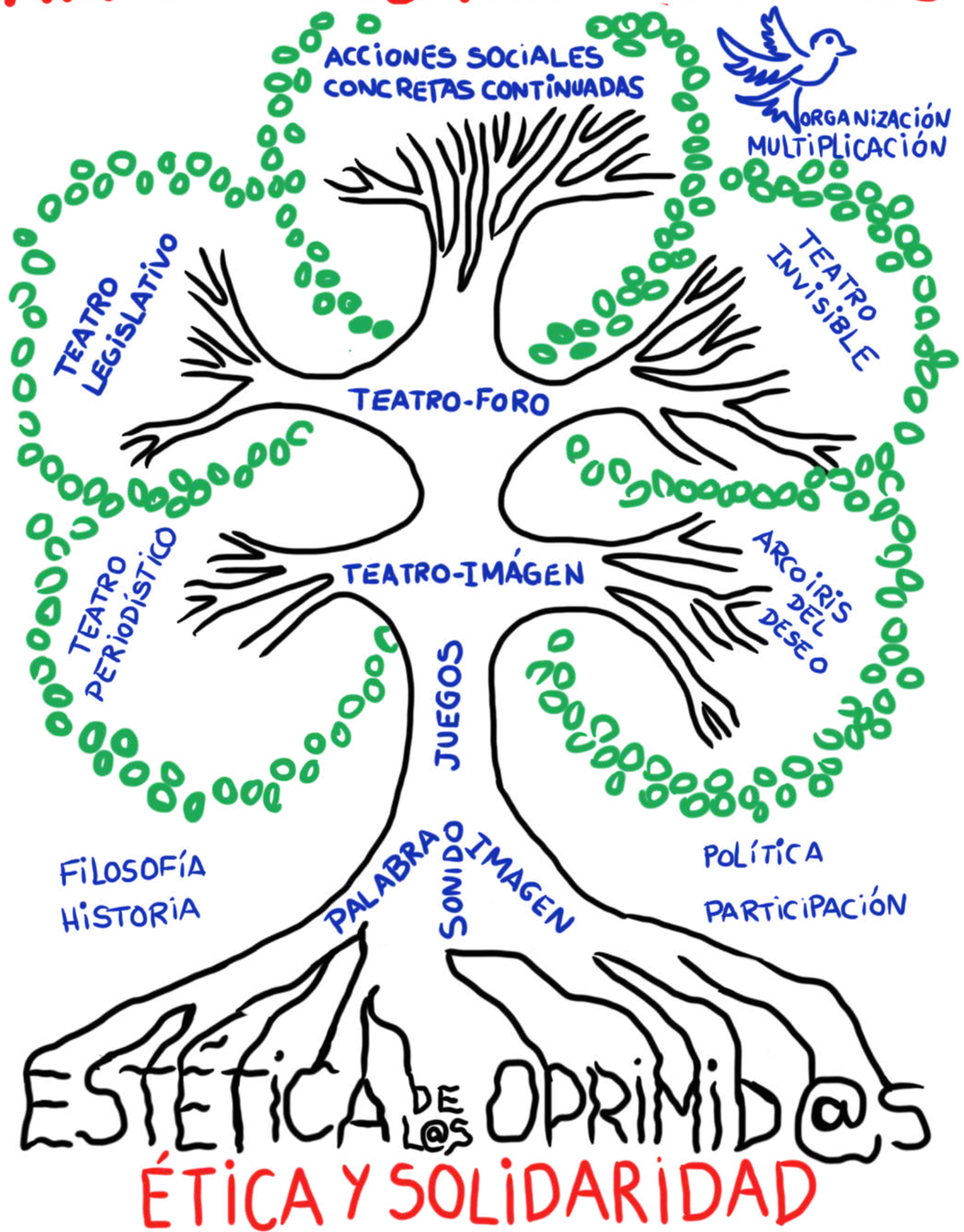
TEATRO DEL OPRIMIDO

- 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 del OPRIMIDO

ESTRUCTURA

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA

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

1

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.

2

DESARROLLO

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

3

CIERRE

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

4

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

Minorias 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

PROCESO DE CREACIÓN: TEATRO FORO

1º- Gestión del grupo.

2º- Indagación de conflictos. Teatro imagen.

3º- Creación (escenas, estructura, guión)

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

5º- Ensayos.

6º- Muestra final.

7º- 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.

3º. 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).

PRÁCTICA EN GRUPOS:
Describir fotografías de cada escena.

SALIDA

TEATRO FORO PARA LA
CONVIVENCIA EN EL AULA

WWW.LACANDELATATROYCOMUNIDAD.COM

PRÁCTICA EN GRUPOS: DESCRIBIR FOTOGRAFIAS DE CADA ESCENA.

-¿Qué personajes hay en escena? (Personajes opresores, oprimidos, potenciales aliados o cómplices).

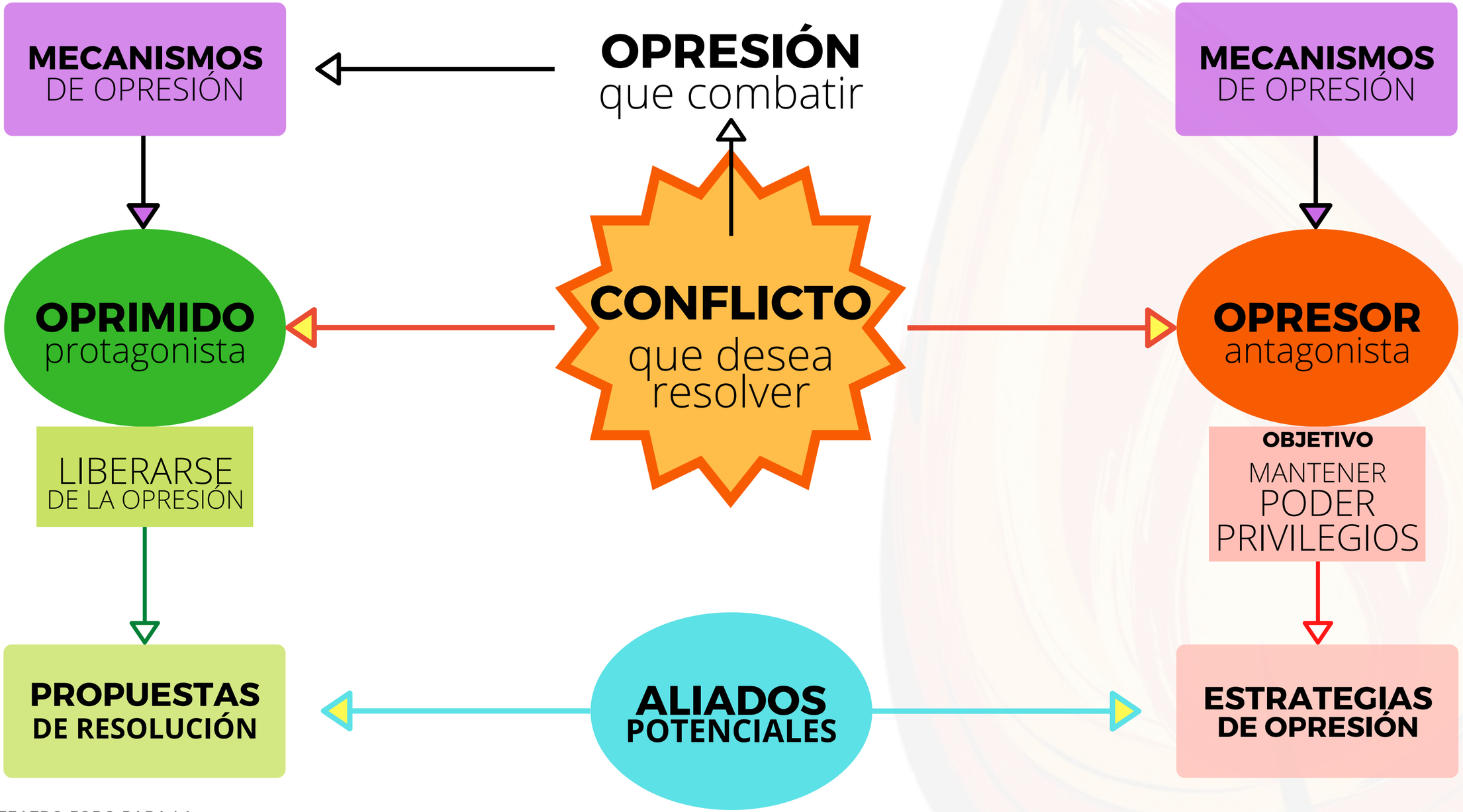
- ¿Qué están haciendo? (Acciones de los personajes)

- ¿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
DE OPRESIÓN
OPRESIÓN
que combatir
MECANISMOS
DE OPRESIÓN
OPRIMIDO
protagonista
CONFLICTO
que desea
resolver
OPRESOR
antagonista
LIBERARSE
DE LA OPRESIÓN
OBJETIVO
MANTENER
PODER
PRIVILEGIOS
PROPUESTAS
DE RESOLUCIÓN
ALIADOS
POTENCIALES
ESTRATEGIAS
DE OPRESIÓN

OPRESIÓN

El chico la obliga a hacer algo que no quiere

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

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?

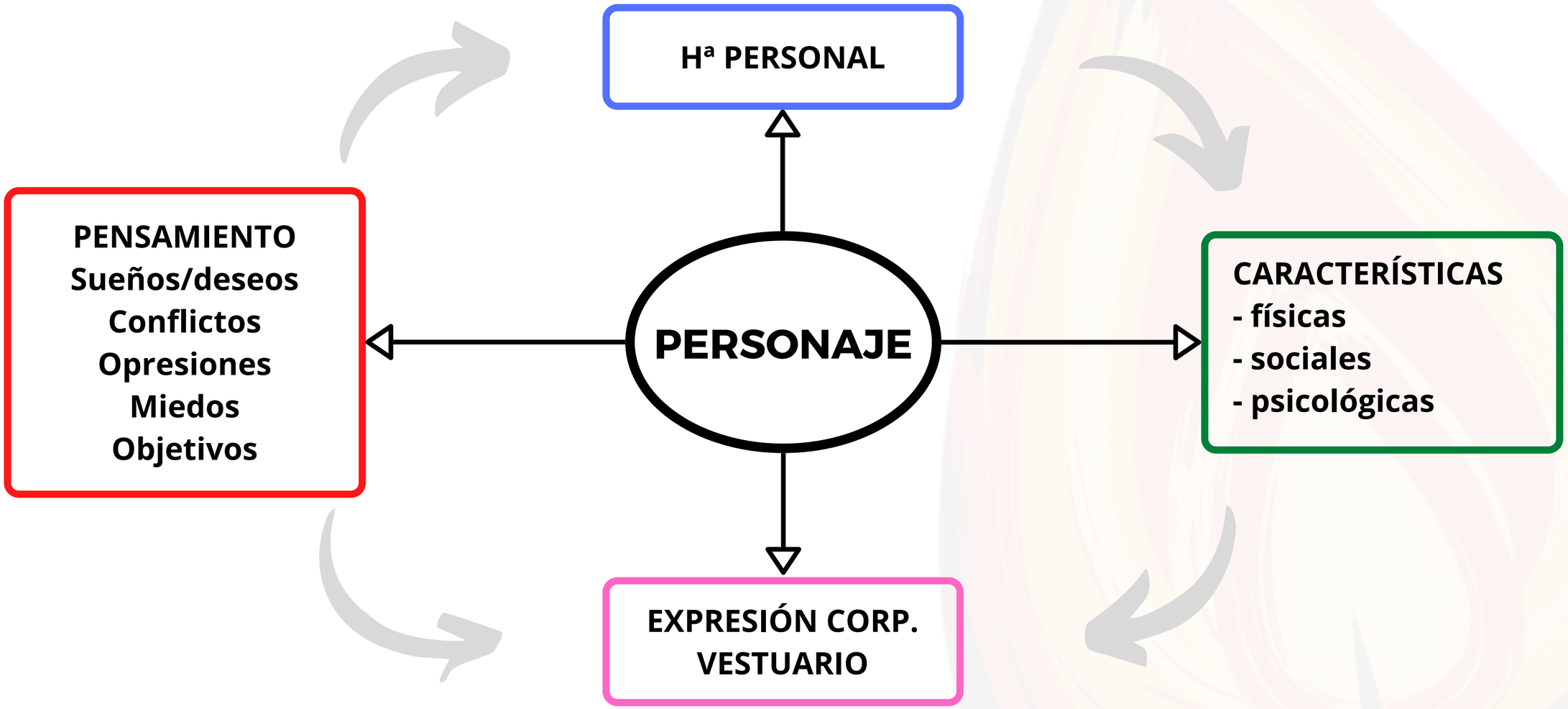
¿Qué se puede hacer en la vida real para poner solución a ese conflicto?

PRÁCTICA EN GRUPOS: ESQUEMA DE LAS ESCENAS

Personajes: opresores, oprimidos, potenciales aliados
Conflicto/opresión
Contexto

4º. 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** | **EFECTOS 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.

5º. ENSAYOS Y 6º.MUESTRA FINAL

TÉCNICAS DE PARTICIPACIÓN

STOP

MONÓLOGO INTERIOR

VOCES OPRESORAS

BOMBARDEO DE PREGUNTAS

CURINGA

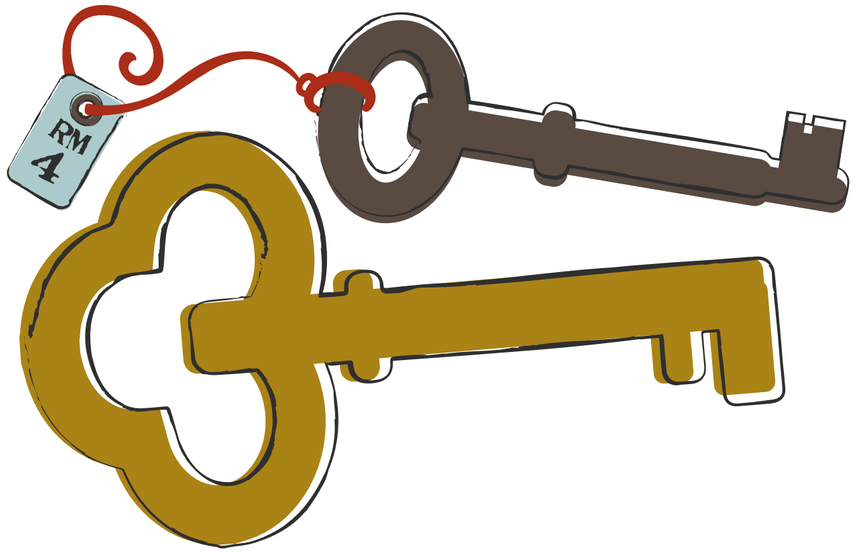
1º- Presentación

2º- Calentamiento y explicación

3º- Moderación del debate

4º- 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.

7º. 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

La Candela

-Teatro y Comunidad-

www.lacandelateatro.com

info@lacandelateatro.com

/lacandelateatroycomunidad

@lacandelateatro

@lacandelateatro

bit.ly/lacandela-youtube