

FICHA 1: El Método del Teatro Foro

La construcción de una obra de Teatro Foro

La Xixa Teatre

1. Introducción

La presente ficha técnica trata sobre **Teatro Foro**, una metodología teatral creada para fomentar la transformación social. **El objetivo de esta metodología teatral es presentar la situación “anti-modelo”** (la situación no deseada que se quiere cambiar) **y explorar alternativas de acción con el público**. El Teatro Foro es un dialogo en acción, utilizado como una forma de empoderamiento individual y colectiva.

¿Por qué utilizar Teatro Foro? El Teatro Foro es un debate que puede involucrar a toda la comunidad, donde las/os **espect-actoras/es** (en términos de Augusto Boal) enfrentan un problema mostrado en el escenario, y son invitadas/os a analizarlo y a buscar alternativas. En este espacio se escucha toda opinión, es un **espacio profundamente democrático**. Uno de los objetivos es hacer emerger el problema para una toma de conciencia colectiva, mostrando todos los componentes visibles y invisibles, los hechos cotidianos y los elementos estructurales del problema. El nivel de conciencia de la situación de discriminación/injusticia planteada es crucial para resolverlo, así como lo es analizar sus mecanismos y principales razones e involucrar a las personas para que sean agentes activos de cambio. La construcción de una pieza de Teatro Foro permite a las/os participantes enfocarse en el problema, fortalecer su autoestima, superar el miedo a ser juzgadas/os, y además evaluar la sesión, compartiendo emociones y pensamientos como grupo de iguales, pudiendo crear una visión común del problema. La teatralización ayuda a distanciarse del problema (vida cotidiana): este hecho, llamado en psicología **“distanciamiento emocional-cognitivo”**, fortalece la habilidad humana de **“verse en acción”** como afirma Augusto Boal. **Cuando puedes ver tu situación desde afuera, eres más capaz de analizar (porque no tienes urgencia de responder), puedes ver detalles que no están enfocados durante la acción, puedes observar tu propio comportamiento y evaluarlo, puedes descubrir que existen muchas alternativas posibles; y finalmente, puedes experimentar algunas de ellas.**

2. Definición de conceptos clave de nuestra práctica

El Teatro Foro tiene **dos enfoques teóricos principales**:

- **Teatro del oprimido (T.O.)**, método creado por **Augusto Boal**, director de teatro brasileño, que ha estado innovando en el teatro en los años '60. Teatro Foro es una técnica que pertenece a la metodología denominada Teatro del Oprimido.
- **Pedagogía de la “Concientización”**: método creado por **Paulo Freire**, filósofo y educador brasileño, que trabajó en el mismo período en el tema de la educación de adultos, con un enfoque similar al de Boal.

El concepto básico que ambos autores, Freire y Boal, tienen en común es la “**opresión**”: es una situación en la que las personas están comprometidas en una **relación basada en el monólogo**, es decir, una parte tiene el poder de hablar, de moldear la vida, de expresar su visión y valores y la otra parte no. **Ambos han basado su acción en el diálogo y la concientización; ambos prefieren plantear preguntas y dejar que las personas encuentren su propia visión y solución.**

- **Teatro:** el papel del teatro para Boal es ayudar a las personas a analizar y cambiar la realidad, no sólo para entretener a las/os espectadoras/es. No quiere que la audiencia sea pasiva sino, al contrario, dinamizarla. El teatro no puede provocar el cambio social directamente, pero puede ser un **ensayo para el cambio**. El teatro es también un espacio estético donde todo es posible, donde poder estudiar y experimentar cambios. Un espacio donde fortalecer la capacidad de distanciamiento de la realidad, donde transformarnos en otras identidades posibles.
- **Aprendizaje:** para Freire y Boal el aprendizaje proviene de la práctica y la evaluación. **Aprendemos, como seres humanos, haciendo, a través de ensayos/errores, y reflexionando sobre nuestras experiencias. La teoría viene después de la experiencia.** Pero la forma habitual en el sistema educativo tradicional (*bancario* en las palabras de Freire) es todo lo contrario: el conocimiento ya está establecido y las/os estudiantes sólo tienen que recibirlo y recordarlo. El proceder de nuestros dos autores es el contrario, porque confían en las/os participantes como personas que ya tienen conocimiento sobre la vida; la tarea de la acción educativa es profundizar en este conocimiento.
- **Niveles de conciencia:** Paulo Freire distinguió 3 niveles principales de conciencia:
  - a) **Conciencia ingenua:** cuando las/os participantes piensan la realidad de manera fatalista, o esperan que los cambios en esta realidad puedan venir mágicamente.
  - b) **Conciencia semi-transitiva:** cuando las/os participantes comienzan a analizar y criticar la vida cotidiana, pero de forma sencilla; por ejemplo, dar una respuesta simple a una pregunta compleja, sin comprender la complejidad de las relaciones de poder y la dimensión estructural de la situación.
  - c) **Conciencia crítica:** cuando las/os participantes comienzan a comprender el mecanismo detrás de las situaciones de opresión, encuentran respuestas complejas a situaciones complejas. Eso implica también darse cuenta de que la vida puede cambiar gracias a sus acciones, pero también, que no es fácil.
- **Extrapolación:** en términos de Augusto Boal es el núcleo de T.O. Cuando usamos T.O., deseamos que las personas traigan las ideas/pasiones vividas dentro del mundo teatral a su vida real. **La extrapolación es el mecanismo clave del cambio;** quiere evitar el mecanismo de catarsis (limitarse a la expresión de nuestros sentimientos asociados a la opresión sin cambiar la realidad, basado en la idea que la/el heroína/héroe lo hará por nosotras/os).

3. Principales objetivos y metodologías de los talleres

El Teatro Foro se centra en momentos y situaciones que las personas viven todos los días sin prestarles especial atención. El teatro ofrece a los participantes la posibilidad de ver el final desde fuera, como un testigo oculto que observa la situación de injusticia. Esta vez pueden decir “¡ALTO! Eso no me gustó.

Si alguien hubiera dicho algo, no habría terminado así. Si tan solo pudiéramos retroceder en el tiempo ... ”. Podemos retroceder en el tiempo porque estamos en el camino del teatro. La obra vuelve a empezar, escena por escena, ofreciendo al público la posibilidad de convertirse en actrices y actores y rehacer la obra, aportando nuevas actitudes y diálogos para mejorar lo que está mal (Art-Fusion).

Una obra de teatro o escena, que generalmente indica algún tipo de opresión, se muestra dos veces.

Durante la repetición, cualquier miembro de la audiencia (*'espect-actriz/actor'*) puede gritar '¡Alto!', dar un paso adelante y tomar el lugar de uno de los personajes oprimidos, mostrando cómo podrían cambiar la situación para permitir un resultado diferente. Diferentes *espect-actrices/actores* pueden explorar varias alternativas. Las/os otras/os actrices/actores permanecen en el personaje, improvisando sus respuestas. Es necesaria la figura de un facilitador (*Joker*) que facilite la comunicación entre las/os jugadoras/es y la audiencia (Farmer, 2020).

La puesta en escena rompe la barrera entre las/os artistas y el público, poniéndolos en pie de

igualdad. Permite a las/os participantes probar cursos de acción que podrían aplicarse a su vida cotidiana. Originalmente, la técnica fue desarrollada por Boal como una herramienta política para el cambio (parte del Teatro del Oprimido), pero ha sido ampliamente adaptada para su uso en contextos educativos (Farmer, 2020).

Los métodos ampliamente utilizados se pueden resumir como sigue:

a) Se muestra al público una obra corta en la que un personaje central (protagonista) se encuentra con una forma de opresión u obstáculo que no puede superar. El tema suele ser algo de importancia inmediata para la audiencia, a menudo basado en una experiencia de vida compartida. El Teatro Foro se ha utilizado para abordar cuestiones como la discriminación, las relaciones familiares, la falta de vivienda, el empleo y la salud (Involve, s.f.).

b) En el momento de máximo conflicto la acción teatral se para para invitar a las/os espectadoras/es a subir al escenario y sugerir alternativas de cómo podría haber actuado la/el protagonista. De esta manera, el evento se puede utilizar para ensayar para una ocasión inminente, o para descubrir y analizar alternativas en cualquier situación, pasada, presente o futura. Las/os actrices/actores exploran los resultados de estas elecciones con la audiencia creando un debate en acción, en el que se ensayan y comparten experiencias e ideas, generando solidaridad y sentido de empoderamiento (Involve, s.f.).

4. Facilitación de un taller para la construcción de una obra de Teatro Foro

Consejos concretos para realizar tu propio taller y estructurarlo en 4 pasos:

4.1. Formación del grupo y desmecanización. Formar el grupo de trabajo e identificar el grupo destinatario

Los objetivos de esta fase son:

- Crear un grupo cohesionado, facilitar la comunicación, y preparar al grupo para la siguiente fase estimulando la confianza.
- Entrenar el cuerpo para estar más abierta/o y sensible que de costumbre.
- Encontrar situaciones concretas de la vida cotidiana que hagan visible la opresión sobre la que se quiere trabajar.

Para la creación de un embrión de una pieza de Teatro Foro queremos **encontrar los puntos en común entre las diferentes historias o percepciones del problema de las/os participantes y luego transformar una historia narrada en una escena teatral.**

Al identificar el problema, es importante no generalizar esa experiencia a todas/os aquellas/os que se encuentran en situaciones similares, o a todo el grupo; **es importante traer consciencia de la diversidad y de como esta está presente y es una fuente de riqueza** para plasmarla en escena. Es función del facilitador acompañar al grupo de trabajo a asimilar la meta.

Si la situación con la que las/os participantes están trabajando es algo que nunca antes habían encontrado, deberán hacerse preguntas clave, como:

- ¿Cómo reaccionaría si me pasara esto?
- ¿Conozco a alguien que haya pasado por esta experiencia?
- ¿Qué hizo esa persona? / ¿Qué hubiera hecho yo para ayudar a esa persona?
- ¿Me molestaría la situación lo suficiente como para impulsarme a actuar?
- ¿Existe una solución lógica a la situación?
- ¿Lo estoy abordando desde un punto de vista demasiado subjetivo?

Responder a estas preguntas dentro del grupo puede proporcionar un punto de vista común con el que todo el equipo puede identificarse, lo que conduce a una mayor cohesión.

4.2. Estableciendo la situación global, identificando a los personajes y trabajando en el guión.

Una posibilidad para establecer la situación global es identificar una de las fuerzas catalizadoras: **el opresor o el oprimido**. Estos personajes serán representativos de la situación y serán, de hecho, un collage de rasgos, creencias y prácticas que se manifiestan por la comunidad en general, al abordar el tema que estamos tratando de explorar. El grupo de trabajo puede identificarse con los personajes mediante el uso de juegos de roles, juegos de asociación de palabras, ejercicios de mímica o cualquier otro método o ejercicio no formal que pueda resultar atractivo para el facilitador.

4.3. Ensayar y ensayar.

El ensayo puede compararse con el pegamento o el cemento que mantendrá la actuación unida. Estas relaciones (entre no actrices/actores y Joker, y entre equipo y público) son fundamentales para el desarrollo de la obra y, en definitiva, para el éxito del método.

4.4. La actuación y las conclusiones.

Es esencial que la actuación pueda moldearse en torno a las reacciones de la audiencia. Este es el momento en el que todos los planes anteriores deben dejarse de lado y las habilidades del Joker para motivar al público entran en juego.

Referencias

Farmer, D. (Agosto de 2020). Obtenido de <https://dramaresource.com/forum-theatre/>

Involve. (s.f.). Recuperado el Agosto de 2020, de

<https://www.involve.org.uk/resources/methods/forum-theatre>

Art-Fusion. (s.f.). Art Fusion. Recuperado el Agosto de 2020, de Create the ARTitude through Forum

Theatre: www.artfusion.ro

FOTEL. (s.f.). Forum Theatre for Early School Leaving.

