

Un día más proyecto interdisciplinar sobre teatro para personas privadas de libertad en el CAI Terrazas, Costa Rica.

VINDAS, Bryan / Universidad Nacional, Costa Rica-bra290389@gmail.com

5er Congreso Iberoamericano de Teatro - Tipo de trabajo: ponencia

Palabras claves: Interdisciplina-personas privadas de libertad-cárcel, teatro, dramaturgia.

> **Resumen**

El proyecto "Un día más" plantea la posibilidad de que el teatro en sistemas penitenciarios tenga como finalidad la construcción de un espacio ficcional de libertad; un territorio de juego, recreación y de responsabilidad social desde la mirada artística, así como espacios de formación, capacitación y sensibilización de las personas *privadas de libertad*. Esto con el objetivo de edificar un entorno lo más parecido al que se encuentra fuera del sistema penitenciario, para otorgar herramientas de inclusión social y reinserción a las personas que asistan a estos espacios de talleres.

La ponencia expone la metodología empleada durante el proceso formativo-artístico, que inició con un protocolo de scouting para seleccionar la institución penitenciaria, posteriormente se seleccionaron hasta los mecanismos pedagógicos para trabajar con una población intergeneracional y personas miembro de la población LGTBIQ+, en donde sobresalió la planificación de clases magistrales, ejercicios de trabajo colectivo, procedimientos escriturales de creación colectiva y finalmente una puesta en escena. Es importante señalar, que durante todo el proceso el elemento formativo fue el prioritario sobre cualquier presunción de muestra artística; esto ha permitido que la compañía de teatro penitenciario costarricense se haya mantenido activa desde el 2022, y que durante el 2025 estudiantes de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional se sumaron al proyecto para trabajar con la población privada de libertad en un taller sobre poesía.

> **Las artes escénicas como una posibilidad en el trabajo interdisciplinar de reinserción social en las cárceles costarricenses.**

Las intencionalidad de este escrito, es posicionar a las artes escénicas en sistemas penitenciarios como la posibilidad de una herramienta de intervención social en espacios con focos de violencia, y que de la

misma manera facilite la promoción de valores, una ética sensible de empatía hacia otro ser humano, y la re-construcción de una identidad social y colectiva que facilite la reinserción social.

En los últimos años, este tipo de proyectos se han desarrollado en distintos países como Chile, México, España, Colombia y Brasil, lo que ha generado importantes resultados beneficiosos en los sistemas carcelarios, siendo uno de estos la conformación de compañías teatrales penitenciarias como: Compañía de teatro penitenciario (México), Compañía de teatro Yeses (Madrid) y el Festival de teatro carcelario (Colombia); lo que corrobora que estos esfuerzos realmente generan posibilidades positivas entre el arte y la búsqueda por mejorar la sociedad que habitamos, y gracias al fondo de becas PROARTES 2022 del Ministerio de Cultura de Costa Rica, este proyecto fue llevado a cabo con la evidencia de resultados altamente positivos y un impacto significativo en la sociedad penitenciaria costarricense.

› **Una compañía de teatro penitenciaria en Costa Rica que permita la teatralización de un mundo mejor.**

El proyecto "Un día más" Taller de teatro para personas privadas de libertad en el CAI Terrazas, se suscribe a una de las necesidades fundamentales de la sociedad contemporánea, la cual busca garantizar los derechos culturales de las personas privadas de libertad, al mismo tiempo que generan estrategias para luchar por erradicar la violencia en distintos ámbitos de la vida como, por ejemplo: contra la mujer, intrafamiliar, discriminación, matonismo, carteles de drogas y crimen organizado; es decir que no se plantea como una respuesta a la escalada de violencia reciente en Latinoamérica y específicamente en Costa Rica, sino que propone una posibilidad para construir caminos distintos sensibilizados desde el arte, y al ser una forma de soñar con un futuro posible, entonces surge la esperanza tan característica del humanismo.

El teatro en sistemas penitenciarios tiene como finalidad la construcción de un espacio ficcional de libertad; un territorio de juego, recreación y la responsabilidad desde la praxis social del arte, de formación, capacitación y sensibilización de las personas privadas de libertad, con el objetivo de edificar un entorno lo más parecido al que se encuentra fuera del sistema penitenciario, para otorgar herramientas inclusión social a las personas que asistan a los talleres.

Las artes escénicas en sistemas penitenciarios encuentran un sentido social desde la posibilidad de transformarse en una herramienta más para la humanización e intervención social de las personas privadas de libertad, por ejemplo la posibilidad de construir ficciones desde el respeto, la tolerancia y el entendimiento de los límites al asumir sus delitos y responsabilizarse de ellos, de la misma manera con la construcción de espacios colaborativos desde las prácticas artísticas para la re-construcción identitaria

de su ser que finalmente terminará regresando a la sociedad para ser parte de ella e intentar evitar cometer crímenes para regresar al espacio penitenciario.

El objetivo general del proyecto se centró en gestionar y producir un taller de teatro para personas privadas de libertad en la institución penitenciaria CAI Terrazas, ubicado en La Reforma, el cual se edificó a partir del diseño de sesiones enfocadas en las prácticas escénicas, historia del teatro, vestuario y dramaturgia, desde una mirada interdisciplinar para sensibilizar desde el arte la creatividad y resolución de conflictos con una mirada creativa y senti-pensante.

Así mismo se trabajó para identificar problemáticas concretas que dificultaran la reinserción social, esto con el fin de contribuir con los departamentos de orientación y psicología del centro penitenciario, por lo tanto el diseño de la experiencia pedagógica tomó como punto de partida las experiencias lúdicas y teatrales para la construcción de camaradería y hábitos sanos de convivencia social que pudieran reproducir una vez fuera del sistema penitenciario costarricense.

El impacto del proyecto se construyó a partir de un marco de objetivos cualificables y cuantificables, que evidenciaran como el arte contribuye más allá del arte mismo, los parámetros utilizados fueron los siguiente:

- Culminar la totalidad de las sesiones del taller, en donde se pedirá evaluaciones de este a las personas de libertad.
- Construcción de una bitácora que acompañe la totalidad de las sesiones y evidencie el proceso de planeamiento y ejecución de los contenidos.
- Desarrollar pequeñas escenas para la interpretación de las personas privadas de libertad.
- Documentar los resultados de ejercicios interdisciplinarios como cartografías, dibujos, poemas, escenas teatrales.
- Escritura de las escenas en colectivo y de la totalidad de la obra.
- Identificar límites y los fundamentos de la convivencia y reinserción social de la persona privada de libertad.
- Elaborar espacios sensibles de autoconocimiento y habilidades blandas.
- Implementar la creatividad en la resolución de problemas.
- Filmar una serie de máximo cuatro cápsulas que evidencien el proceso del taller, en donde se puedan observar espacios de ensayos, entrevistas a funcionarios y documentación del proceso.
- Conformar una agrupación de teatro en la institución penitenciaria CAI Terrazas.

Al finalizar el proyecto, se logró construir un montaje escénico a partir de la suma de todos los contenidos trabajados durante los casi ocho meses del proceso, logrando de esta forma la presentación de una obra para las personas privadas de libertad de pabellones de máxima seguridad y personal del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Justicia y Paz, y evidenciado que el arte tiene un impacto social y puede contribuir a la reinserción social. A continuación se comparte un enlace documental que relata la formación de la compañía de teatro penitenciario "Un día más" en Costa Rica: <https://www.youtube.com/watch?v=CyYRL8mXIFM>

› Construcción de una realidad ficticia que permita soñar con la libertad

La metodología de trabajo estuvo enfocada en un diseño pedagógico que pudiera transmitir contenidos no solo estéticos y vivenciales, sino que apoyara el proceso sensible y social interdisciplinar de las personas privadas de libertad frente al regreso y el habitar nuevamente la sociedad costarricense sin caer en la posibilidad de delinquir nuevamente, ante esto se trabajó de la siguiente manera:

Clases magistrales

Se realizaron clases de tipo magistral, con el fin de explicar y plantear aspectos teóricos, prácticos, filosóficos y técnicos sobre principios de la historia del teatro, dramaturgia, vestuario, escenografía, arte y sociedad; así mismo se utilizaron recursos digitales para la proyección y explicación de la información y se facilitará el material de manera impresa para que los participantes tengan un mejor manejo de este, así como la donación de libros para la biblioteca del sistema penitenciario CAI Terrazas. El proceso permitió la identificación de los principales conceptos relacionados con la construcción dramática como personajes, estructura, fuerzas en pugna, conflicto, relación entre arte, ética y responsabilidad social, así como el desarrollo de destrezas mentales más metódicas y reflexivas sobre su entorno y su experiencia de vida, con el objetivo de que pudieran construir imágenes dentro de los ejercicios práctico-teatrales.

Trabajos grupales

Mediante la composición de pequeños grupos de trabajo, se estableció una dinámica de participación directa, en donde las personas privadas de libertad realizaron ejercicios de escritura, escenas cortas o monólogos, desarrollaron herramientas interpretativas para la expresión oral y corporal, así como conocimiento para la interpretación de imágenes, creación de diálogos y construcción de personajes. También, se plantearon ejercicios sobre creación colectiva, escenas en cadena, construcción de personajes en común, investigación en conjunto sobre distintos temas como la masculinidad,

construcción de storyboards, dibujos, redacción de poemarios y planificación de la secuencia en el texto teatral.

La metodología de trabajo colaborativo implementada propició que cada miembro del grupo expresara su visión y perspectiva en cada uno de los ejercicios que se plantearán; de esta manera podrán poner en práctica el aspecto conceptual trabajado en las sesiones magistrales y podrán desarrollar no solo habilidades relacionadas con la dramaturgia, eje temático del taller, sino que también fortalecerán habilidades de socialización, tan necesarias en el contexto nacional actual. Desde una perspectiva colectiva y con la experimentación de elementos del teatro del oprimido, se buscó construir un collage escénico desde una estética experimental vanguardista que profundizara en las problemáticas de las personas privadas de libertad.

Ejercicios de dramaturgia escénica

De manera individual y con las herramientas brindadas en sesiones magistrales, cada participante creó pequeñas escenas o momentos teatrales, que contribuyeron al montaje final, esto facilitó la ruta de aprendizaje, que logró desarrollar material creativo que fue sumando a un collage escénico que permitió la evidencia del proceso desde una mirada práctica. Sistemáticamente se organizaron sesiones y espacios de trabajo individual, mismo que contaron con la supervisión constante del tallerista, de modo que pudieran evacuar dudas sobre los conceptos trabajados y sobre la escritura.

Muestra del proceso.

En noviembre del 2022, se realizó la muestra escénica del proceso, se evidenció el conocimiento alcanzado durante el proceso, se utilizarán métodos de socialización de ideas para retroalimentar el trabajo realizado, así como la manifestación de los estímulos que cada texto genera en los demás; de modo que cada participante pudo agregar valor a su escrito y compartir en una mesa redonda los beneficios del teatro en las personas privadas de libertad. Además, se filmó una serie de cápsulas, las cuales fueron un segundo que pudieron ser compartidos como motivación para fomentar el surgimiento de espacios de creación en las artes escénicas en otros espacios penitenciarios.

> A modo de cierre

En el 2025, el proyecto de la Compañía penitenciaria de Teatro "Un día más" del Cai Terrazas aún permanece activo, sin embargo, el apoyo social y económico ha sido reducido como estrategia del gobierno del presidente Rodrigo Chavez ante la escalada de violencia del narcotráfico en Costa Rica. Las acciones del presidente han implementado herramientas rigurosas de control ante los programas sociales y culturales en las cárceles costarricenses y en todo el país, esto con el objetivo de centrarse en

la idea de la construcción de una nueva mega-cárcel a partir del modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Ante este panorama, el arte no es una prioridad para el gobierno costarricense, sino todo lo opuesto, la necesidad de violencia y represión como única arma para el control, en contradicción con las reducciones injustificables de presupuestos a los Ministerios de Educación, Justicia y Paz, y el Ministerio de Cultural; causando que los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad sean endebles y con una carencia evidente para garantizar los derechos culturales de las personas privadas de libertad. Sin embargo, ante este panorama, surgen espacios como el Jardín Interdisciplinar para las Artes y el curso de Mediación Cultural de la Escuela de Bibliotecología (EBDI) de la Universidad Nacional en Costa Rica, estas iniciativas interdisciplinarias han permitido que sean los estudiantes quienes lideren los procesos cambio, la construcción de distintos espacios sociales y culturales de respiro para las personas privadas de libertad y que puedan alcanzar los derechos culturales que les son negados.

Finalmente, el proyecto se implementa con personas privadas de libertad de los pabellones que no pertenecen a la máxima seguridad, esto para garantizar el bienestar de las personas talleristas y el impacto inmediato de la reinserción social.

Al 20205, de las 15 personas que integraron el grupo de teatro en el 2022, cinco han logrado reinsertarse con éxito y se han mantenido lejos de las cárceles, tres personas aún permanecen en los pabellones que no son de máxima seguridad, tres de ellos han sido llevados a máxima seguridad y los años de cárceles se han incrementado por nuevos delitos, y lamentablemente la única persona trans se ha reportado como desaparecida y con una alta posibilidad de haber fallecido en las calles costarricenses y sin ser reconocida debidamente.

Bibliografía

- Alfaro Castegnaro, M., Badilla Saxe, E. & Miranda Garnier, X. (2012). Hacia la transdisciplinariedad en la docencia en la Universidad de Costa Rica. *Actualidades investigativas en educación*, 12(1), 2-37. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/10262/18134>
- Alzate Ochoa, L., Parada Giraldo, D. (2009). La investigación en las artes escénicas del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes, de la Universidad de Antioquia. *Revista Colombiana de las Artes Escénicas* 3, 22-38.
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/5138/1/AlzateLuz_2009_Inv_estigacionArtesEscenicas.pdf
- Arellano, Y. V., Gómez, H. J. A & Quílez, S. P. (2008). *La biblioteca, espacio de cultura y participación*. <http://eprints.rclis.org/15472/1/La%20biblioteca%20espacio%20de%20cultura%20y%20participacion.pdf>
- Arizpe, E., Zárate, M., McAdam, J & Hirsu, L. (2022). Estrategias de mediación cultural en emergencias: lectura y escritura como refugios simbólicos. Tomo 2. *Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe*. https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2022/03/Estrategias_mediacion%20en_emergencias_T2_web.Pdf Barbosa de
- Souza, B. (2009). Hibridación y transdisciplinariedad en las artes plásticas. *EDUCATIO Siglo XXI*, 27(1), 217-230. <https://revistas.um.es/educatio/article/view/71151/68691>
- Didi- Huberman, G. (2004). *Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto*.