

Prácticas pedagógicas del teatro del oprimido en instituciones formales y no formales

BANG, Claudia / UBA – CONICET - claudiabang@yahoo.com.ar

ANDRADA, Georgina / UBA - georginasoledadandrada@gmail.com

ALVAREZ GARCIA, Pilar/ Asociación Escuela Cangallo - pilaryca1@gmail.com

BISCOTTI, Mariana/ Escuela de Teatro Político MPLD - marianabiscotti@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

^a Palabras claves: teatro del oprimido - practicas pedagógicas – instituciones educativas

> **Resumen**

Dentro del área de Teatro del Oprimido y otras Poéticas Políticas, perteneciente al Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, nos proponemos investigar acciones pedagógicas en prácticas de Teatro del Oprimido desarrolladas en instituciones formales y no formales, buscando generar herramientas que mejoren dichas acciones.

En este marco, partiremos de experiencias en curso llevadas a cabo en clases de teatro del oprimido en el nivel de escuela media (educación formal) y en el nivel de formación de multiplicadores de TO para adultos (educación no formal).

A partir de ellas, buscamos reflexionar sobre diferentes aspectos que hacen a estas prácticas, teniendo en cuenta las particularidades del teatro del oprimido en sus diferentes contextos pedagógicos.

> **Introducción**

"Viendo al mundo, además de las apariencias, vemos a opresores y oprimidos en todas las sociedades, etnias, géneros, clases y castas, vemos el mundo injusto y cruel. Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en la vida. Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en sociedad: ¡es aquel que la transforma!"

Augusto Boal (2015a)

El Teatro del Oprimido (en adelante TO), es una corriente nacida hacia finales de los ´60, con un fuerte vínculo con el contexto histórico y político; creada por el director, dramaturgo y teatrista brasileño

Augusto Boal (1931-2009). El TO consiste en un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que tiene por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales, pudiendo reflexionar acerca de la vulneración de nuestros derechos civiles y políticos, como también de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, generando una visión dinámica de la cultura y del mundo, para poder reconocernos participantes activos de la construcción y transformación (Boal, 2016). En la actualidad se desarrolla en más de 70 países de los cinco continentes, trabajando con diversas opresiones sociales. Nuestro trabajo se centra en la práctica del TO en el ámbito educativo.

El objetivo de este escrito es presentar una de las líneas de investigación que nos proponemos llevar adelante desde el del área de “Teatro del Oprimido y otras poéticas políticas” perteneciente al Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto a sus fundamentos teórico-metodológicos. Dentro de esta área, nos proponemos investigar acciones pedagógicas en prácticas de Teatro del Oprimido desarrolladas en dos instituciones educativas: una perteneciente al ámbito de la educación formal y el otro incluido en la educación no formal, buscando generar herramientas que mejoren las acciones desarrolladas en estas prácticas.

A partir del recorrido docente por estas experiencias, se nos plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

- La inclusión del TO en el ámbito educativo formal y no formal posee grandes potencialidades, las que no han sido suficientemente estudiadas.
- El trabajo con TO en el ámbito educativo potencia la capacidad crítica, vincular y reflexiva, permitiendo cuestionarse sobre las relaciones de opresión cotidianas.
- El estudio sobre la facilitación de TO hará más efectiva la multiplicación de esta praxis.

Esta línea de investigación que aquí presentamos pretende constituirse en un aporte significativo para mejorar tanto las prácticas en curso como futuras prácticas de TO en el ámbito educativo. Nos interesa también que nuestro trabajo pueda servir como insumo para la ampliación y multiplicación de estas experiencias. Entendemos así que la sistematización de las experiencias planteadas permitirán dar visibilidad a la potencia de la inclusión del TO en el ámbito educativo, potenciando su multiplicación.

› **Desarrollo**

Primeramente presentaremos los dos ámbitos educativos en los que se desarrollará nuestra investigación, relatando ambas experiencias:

Una experiencia de TO en la educación formal

Pilar Álvarez García, una de las autoras de este escrito, es profesora de teatro de primer y segundo año del nivel medio en la Escuela Cangallo. Dicha escuela, Cangallo Schule, es una institución educativa argentina de origen alemán. Fundada en 1898 por un visionario alemán llamado Max Hopff, la Escuela Cangallo es una asociación civil sin fines de lucro, que mantiene sus ideas fundacionales, laica y mixta en sus tres niveles. Entre otros proyectos ofrece: viajes de estudios y salidas didácticas para favorecer el aprovechamiento de proyectos interdisciplinarios de aprendizaje y para enriquecer la convivencia, proyecto de Intercambio estudiantil con la República Federal de Alemania, desarrollo de Proyectos Solidarios. Articulación con el CBC de la UBA mediante el apoyo al Proyecto UBA XXI. Implementa un Plan de Estudios Bilingüe en todas sus secciones y cuenta con un Bachillerato Modalizado en Ciencias Exactas y Naturales y en Ciencias Humanas en el Ciclo Superior. Tiene una matrícula de alrededor de 500 estudiantes y su población es de clase media alta, estable, que abonan un arancel entre \$5000 a \$7.000. Con un 5% de población inmigrante.

Teatro es una materia actualmente curricular dentro del Espacio Institucional habilitada a través de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria. Tiene una modalidad cuatrimestral y por cuatrimestre asisten la mitad de los cursos (entre 13 y 20 estudiantes) ya que se comparte horario con otra materia. Ambos cursos se dividen en tres divisiones A-B-C.

En primer año el objetivo es desarrollar un amplio conocimiento del lenguaje teatral para poder expresarse en él, valorar la cooperación como herramienta de trabajo, reflexionar sobre el trabajo propio y ajeno, elaborando críticas constructivas que permitan el crecimiento grupal e individual y desplegar sus capacidades creativas e imaginativas, entre otros objetivos. Todos los años los estudiantes de las tres divisiones hacen un viaje a la localidad de Verónica, con hospedaje en la Escuela Hogar que pertenece a AGDS (Comunidad de escuelas Argentino Alemanas) de Verónica, tratándose de un complejo educativo-recreativo. El viaje tiene como objetivo una semana de convivencia diferente a la escolar con talleres y trabajos prácticos de Geografía y Biología utilizando la zona turística del lugar. Los talleres que se ofrecen son : Guitarra, Medio Ambiente, Radio y Teatro Foro, además de realizar el proyecto solidario con alguna Escuela rural de la zona. El taller de Teatro Foro finaliza siempre con la muestra de una escena en la última noche del viaje, donde se debaten temas que propongan los estudiantes del taller, la mayoría de las veces surge el maltrato escolar.

El hecho de que algunos estudiantes transiten en el viaje a Verónica un seminario de Teatro Foro colabora a la reflexión sobre la función social del teatro en relación a los proyectos que se realicen, a la experiencia de exponer sus propios puntos de vista, fortaleciendo la mirada personal; todo lo que aporta a la conformación de la identidad, funcionando además, como experiencia previa a los contenidos que se abordan en segundo año.

En segundo año el contenido de la materia es Teatro Foro. El objetivo es abordar y problematizar situaciones cotidianas conflictivas a partir de su escenificación, incentivar la construcción del espacio a través del lenguaje artístico, reflexionando conjunta y escénicamente para ampliar alternativas de resolución. De este modo, se busca desarrollar y potenciar en los adolescentes la capacidad de participación activa y responsable en los asuntos de su comunidad, visualizándose como miembros activos con facultad de decisión y acción transformadora. Otro objetivo es recuperar la importancia del arte y el juego en la vida cotidiana: como lenguaje, como vía de comunicación, como forma de aprendizaje, como impulsor de nuevas lecturas simbólicas que enriquecen la reflexión crítica de la realidad y, de esta forma, generar vínculos humanos que funcionen con una lógica diferente a la dominante.

Al principio se intenta que el grupo vea una obra de Teatro Foro para que reconozcan la metodología de lo que ellos producirán al final del cuatrimestre en la materia. Las escenas que se producen son de creación colectiva, surgen de temas que a ellos les interesan. Los temas que más desean problematizar son sobre “bullying”. Para que todo tipo de maltrato no quede generalizado en una palabra, en la clase se trata especificar/puntualizar/nombrar las situaciones problemáticas. En la mayoría de los grupos los temas frecuentes son: la discriminación por estética, por elección sexual, violencia entre ellos y familiar. En el año 2016 surgieron escenas sobre xenofobia al trabajar con Teatro Periodístico, a partir de la lectura de las noticias sobre las declaraciones del actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Un grupo armó una escena donde ellos eran la familia “Trumper” y el hijo se enamoraba de una chica mexicana. Otra escena se trataba sobre discriminación a una compañera travesti mujer, se generó a partir de una historia real en la entrada de un boliche, que se adaptó al espacio escuela. En el último ensayo de esta escena, una de las estudiantes que representaba a una profesora que hacía caso omiso de la situación, comenzó a llorar diciendo que no lo quería hacer, cuando terminaba la clase comentó que sus compañeros se burlaban de lo que ella hacía. Cuando la estudiante se retiró, se pudo hablar con los compañeros, frenar esta situación y comunicarla a los tutores para seguir abordando el tema.

Prácticas pedagógicas de TO en educación no formal

Mariana Biscotti, otra de las autoras de este escrito, es docente de TO en la Escuela de Teatro Político (en adelante ETP). Dicha propuesta surge de la articulación de grupos de Teatro del Oprimido (Rizoma, Fuerza Colectiva) con el Frente Cultural del Movimiento Popular La Dignidad, una organización social y política de la izquierda popular. Después de varios intercambios desde el 2013, finalmente a principios de 2015 comienzan las clases.

En tanto proyecto educativo, la Escuela de Teatro Político se propone como un espacio de formación artística en el cual se ofrecen herramientas estéticas y políticas elaboradas a partir de personas y grupos

pertenecientes a la historia y a la actualidad del teatro transformador: el Teatro del Oprimido desarrollado por Augusto Boal, el Teatro Épico de Bertolt Brecht, la tradición de Teatro Comunitario Latinoamericano y de la Educación Popular, la investigación estética de técnicas vocales, corporales, de manipulación de objetos y títeres, entre otras cosas. Se desarrolla -idealmente- en dos años, cursando materias en un teatro en Palermo, en un espacio recuperado, ocupado desde el 2001, y en el Bajo Flores. Se realizan asambleas organizativas y para tomar decisiones que son fundamentales como espacio de formación y de desarrollo de prácticas de autogestión y autoorganización.

Como objetivos generales, la ETP se propone una formación que integra aspectos teóricos-artísticos-pedagógicos y políticos, en la búsqueda de que los egresados se sitúen como artistas-activistas. Se busca que los estudiantes que egresan puedan ser multiplicadores en distintos territorios y contextos, y que puedan adquirir autonomía en relación a las distintas actividades que deseen realizar.

Uno de los objetivos fundamentales de la ETP es la de formar multiplicadores de TO. Dentro de los dos años propuestos de formación integral se dictan: TO I Introducción (primer cuatrimestre, primer año), TO II Estética (segundo cuatrimestre, primer año) y TO III Profundización (anual, segundo año).

Es en TO III que se realizan las prácticas, que constan de experiencias de campo en diversos contextos, realizadas por parejas pedagógicas de estudiantes, acompañados por docentes a cargo de la materia. En la primer mitad del año se realiza un trabajo teórico-práctico, donde se ahonda el rol del Kuringa como artista/activista del TO. En la segunda parte del año el objetivo es que, a partir de toda formación integral de la Escuela, cada uno de los estudiantes lleve adelante un proceso de TO en diferentes espacios elegidos por sí mismos, dentro o fuera del movimiento, y que puedan llevar adelante una práctica que ponga en juego el proceso desde lo “aprendido” y, fundamentalmente, desde la percepción personal. Estas prácticas son acompañadas por docentes de la escuela, desde el armado, la ejecución y la evaluación.

El primer año que se cursó TO III fue en 2016. La cursada era anual, las prácticas se llevaron a cabo en el mes de septiembre, durante tres o cuatro encuentros, uno por semana. Las parejas pedagógicas fueron tres. Se desarrollaron de la siguiente manera:

1. La primer pareja trabajó con un grupo de rescatistas comunitarios que funciona en un galpón del bajo flores. El grupo era de 6 a 12 personas, entre 20 y 55 años aproximadamente. La mayoría eran hombres. Eran compañeros de trabajo en el marco de una cooperativa. Todos militantes del Movimiento Popular La Dignidad y de la Corriente Villera Independiente. Las practicantes conocían previamente a algunos de los rescatistas por ser ellas también militantes del movimiento a partir de su ingreso a la ETP. La necesidad expuesta por parte del grupo fue adquirir herramientas para mejorar la expresión oral. El Objetivo General que se plantearon las practicantes fue acercar herramientas expresivas, para que -a partir del lenguaje estético y ético del TO- el grupo continúe indagando sobre las opresiones e injusticias que los atraviesan.

2. La segunda pareja pedagógica, realizaron sus prácticas en un Bachillerato Popular de Villa Crespo, perteneciente al Movimiento Popular La Dignidad, aunque con autonomía en la toma de decisiones, en unas instalaciones pertenecientes al club de Atlanta, con un segundo año. Los practicantes no tenían contacto previo con los estudiantes del bachillerato. Sí fueron a realizar unas entrevistas en campo con algunos docentes. Los objetivos de la práctica fueron facilitar un espacio donde se pueda experimentar a través de juegos teatrales el distanciamiento y la toma de conciencia en torno a las condiciones que operan a la hora de tomar decisiones en lo cotidiano.

3. La tercer pareja pedagógica, realizó las prácticas en un Bachillerato Popular de Villa Sodlati. La población del bachillerato eran jóvenes que en su mayoría, si bien recibían muy bien la clase de Teatro, iban rotando, no siempre se encontraban los mismos alumnos. Esta pareja tuvo grandes dificultades desde un principio para planificar, establecer objetivos claros y concretos, y realizar prácticas que pudieran enlazarse e ir creciendo en complejidad.

Al principio las parejas tenían cierto temor en trabajar las opresiones en los grupos, dado el tiempo acotado que se tenía para desarrollar la experiencia. Se pudo ver que se pueden trabajar las opresiones sociales desde las experiencias y el imaginario grupal, sin que eso deje expuesto y sin contención a las personas. Por el contrario, este proceso empodera al grupo, potenciando sus herramientas de reflexión y acción. En las experiencias también se pudo trabajar sobre las planificaciones, los objetivos y cómo replantearlos, teniendo en cuenta al grupo luego del diagnóstico de la primer clase. A partir de los logros y dificultades de esta experiencia se plantean variables a tener en cuenta en las prácticas con los estudiantes de 2017. Es en estas prácticas que nos proponemos ahondar en la presente investigación para potenciar y profundizar esta multiplicación.

Interrogantes

A partir del relato de estas dos experiencias se abren interrogantes que motivan nuestra investigación:

¿Cuáles son las particularidades del trabajo con TO en diferentes ámbitos educativos?

¿La inclusión de TO en las Instituciones formales colabora en los vínculos de la comunidad educativa?

¿Qué otras herramientas son necesarias para que los estudiantes/multiplicadores de TO puedan mejorar sus planificaciones y sus propias prácticas?

¿Cómo influyen los diferentes contextos en las prácticas de los multiplicadores?

¿Cómo preparar a los estudiantes para enfrentar diversos grupos en diversos contextos?

¿La experiencia de TO en la adolescencia permite la transformación de los vínculos interpersonales? ¿En los adolescentes permite pensarse como actores sociales?

Para abordar estas preguntas nos proponemos realizar un proceso de acompañamiento de las dos experiencias en curso relatadas, por el plazo de dos años (2017-2018). Para ello, utilizaremos la

metodología propuesta por la investigación-acción participativa, en un proceso que hará dialogar nuestros marcos teórico-conceptuales (TO, Educación popular, Investigación-Acción-Participativa) con las experiencias concretas. Es importante destacar que dos de las autoras son las docentes de las experiencias que abordaremos, lo que facilita el acceso a las mismas y el abordaje desde la metodología propuesta.

› ***Herramientas para el análisis de prácticas pedagógicas de TO***

Un fundamento teórico del TO se encuentra en la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire (2010). Freire sustenta una pedagogía en la que el individuo aprenda a cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana que él vive, la misma le aporta experiencias útiles para generar situaciones de aprendizaje. No se trata de una pedagogía para el oprimido, por el contrario, sino por él; el sujeto debe construir su realidad a través de las circunstancias que generan el devenir cotidiano. Los textos que el individuo construye le permiten reflexionar y analizar el mundo en que vive, pero no para adaptarse a él, sino para reformarlo. El método de aprendizaje de Paulo Freire no es simplemente de reproducir las palabras ya existentes, sino que éstas se crean y le permiten hacer conciencia de la realidad para luchar por su emancipación. Freire trata de que el individuo a través del aprendizaje sistemático además aprenda a luchar por la superación y la crítica constructiva. La propuesta de Freire implica dos momentos distintos de manera progresiva: la primera se refiere a tomar conciencia de la realidad que el individuo vive, como ser oprimido sujeto a las determinaciones que los opresores imponen; la segunda, es la iniciativa de los oprimidos para luchar y liberarse frente a los opresores, es decir, él no considera que la situación vivida se quede en la simple toma de conciencia de la realidad, por el contrario el individuo tiene la necesidad de combatir contra ese status que lo priva. La labor del oprimido se sintetiza a través del aprendizaje que la escuela realmente debe darle no como una adaptación a su contexto, que le imponen los opresores. Por ello, es necesario que los individuos se reconozcan a sí mismos para que emprendan la lucha hacia su liberación irremediable.

En este proyecto la metodología utilizada será la Investigación-acción-participativa (IAP). Dentro de un encuadre participativo en investigación, la IAP apunta a la construcción de conocimiento como instrumento de transformación social y tiende a que el “objeto” de estudio devenga sujeto participante en una construcción de conocimiento colectivo sobre su entorno cotidiano (Rigal, 2001). En estas prácticas toma centralidad metodológica lo grupal como instancia productora de conocimiento científico colectivo. En este sentido, la IAP problematiza la realidad desde una producción colectiva con la comunidad participante. Se generan procesos y dispositivos participativos y se toman decisiones colectivas sobre cómo abordar la realidad que se quiere investigar.

La IAP reconoce que la producción de conocimiento no es neutral, sino que responde a la situación e intereses de los sujetos que lo producen desde su realidad social. En ese sentido, Orlando Fals Borda sugiere que “es necesario descubrir esa base para entender los vínculos que existen entre el desarrollo del pensamiento científico, el contexto cultural y la estructura de poder de la sociedad” (Fals Borda, 1980, pag.72). Se trata de una investigación que se funde con la acción para transformar la realidad, generando una tensión dialéctica entre teoría y práctica (Ortiz, 2008).

En síntesis, asumimos que la IAP es un enfoque metodológico de investigación social que procura la participación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en estudio, con el doble objetivo de generar conocimiento colectivo sobre dicha realidad y de promover la modificación de las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores populares. A partir de este enfoque, nos proponemos seguir el ciclo de la investigación acción participativa, donde desarrollaremos procesos de observación de la realidad para generar la reflexión sobre la práctica, planificaremos y desarrollaremos acciones para su mejora y sistematizaremos la experiencia reflexivamente para la producción de conocimientos en el campo de la educación formal y no formal.

Entendemos que un gran reto en el ámbito educativo es el desarrollo de estudios que contribuyan a la construcción de teorías pedagógicas emancipadoras que incidan en la transformación de la acción educativa generando una praxis (práctica consciente y reflexiva).

› ***Reflexiones finales***

Pensamos que será un gran desafío poder realizar una investigación en una coyuntura donde las políticas neoliberales operan labilizando los vínculos y fragilizando las redes de contención comunitaria. Entendemos que este proceso atravesará transversalmente toda la experiencia y nuestra investigación. En lo que respecta a nuestro ámbito específico, se golpean fuertemente los ámbitos educativos, vaciando de contenido las propuestas pedagógicas y dificultando aún más las búsquedas socioeducativas alternativas. Lo que aquí relatamos es una primera instancia de nuestra investigación, pero esperamos que la visibilización de la potencia del TO en el ámbito educativo pueda hacer un aporte significativo a los próximos practicantes y multiplicadores de TO, a los investigadores, a los docentes y a toda la comunidad educativa en general.

Bibliografía

- Boal, A. (2014). *Técnicas Latinoamericanas del Teatro Popular*. Argentina. Editorial Corregidor.
- Boal, A. (2015a) . *Teatro del Oprimido. Teoría y práctica*. Argentina. Editorial Interzona.
- Boal, A. (2015b). *Juegos para Actores y no Actores*. Argentina. Editorial Interzona.
- Boal, A. (2016). *La estética del Oprimido*. Argentina. Editorial Interzona.
- Fals Borda, O (1980). *La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones*. En MC Salazar (Ed.) (1992): *La investigación-acción-participativa. Inicios y desarrollo*. Madrid: Editorial Popular.
- Freire, P. (2010) *Pedagogía del Oprimido*. Argentina. Editorial Siglo XXI.
- Ortiz, M, Borjas. B. (2008). *La Investigación Acción Participativa: aporte de Fals Borda a la educación popular*. *Espacio Abierto*, 17(4): 615-627.
- Rigal L. (2001) *La investigación participativa: algunas reflexiones epistemológicas y metodológicas*. Buenos Aires: Mimeo.