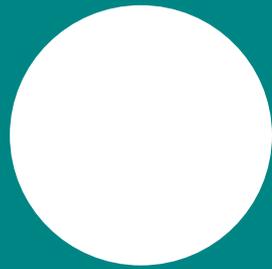
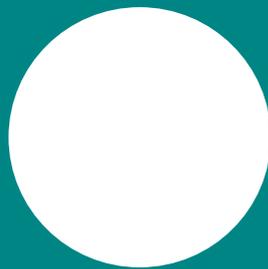
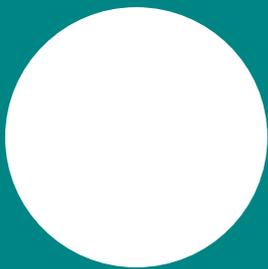

PODER

Teatro del Oprimido
para abordar la
opresión mediante el
uso de dos lentes: *el*
enfoque intercultural
y el estructural.

PODER

Teatro del Oprimido para abordar la opresión mediante el uso de dos lentes: *el enfoque intercultural y el estructural.*

Esta guía se ha elaborado en el marco del proyecto «PODER - Dinámicas de poder en la educación revisitadas» (Proyecto nº 2021 1-FRO1 KA220-ADU-000026716).

Esta publicación refleja únicamente las opiniones de las personas autoras, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Autoría :

Giolli (Italia)

Colaboración :

Élan Interculturel (Francia)

Artemisszió (Hungria)

Ulex Project (España)

Universidade do Porto (Portugal)

Esta publicación tiene licencia Creative Commons. Año de publicación : 2024

Índice

1. Prólogo	4
1.1. Cómo utilizar este conjunto de herramientas	4
1.2. Enfoques estructurales e interculturales	5
1.3. Glosario de términos básicos	6
2. Vídeo 1 - La identificación de las opresiones en el Teatro del Oprimido	8
2.1. ¿Cuándo iniciar la búsqueda?	8
2.2. Cómo buscar opresiones	8
3. Video 2 - Afrontar la opresión en el Teatro del Oprimido	9
3.1. ¿Qué significa enfrentarse a la opresión?	9
3.2. ¿Cuáles son los pasos?	9
4. Video 3 - La importancia de la actitud mayéutica del Joker en todas las fases de un proceso gestionado con el Teatro del Oprimido	10
4.1. ¿Qué es la mayéutica?	10
4.2. ¿Dónde lo ves en nuestro trabajo?	11
5. Un ejemplo de formación	13
6. Conclusiones	32
6.1. Referencias	32

1. Prólogo

1.1. Cómo utilizar este conjunto de herramientas

Este manual está dirigido a personas interesadas en incorporar el uso del Teatro del Oprimido (TO) en su entorno laboral o vital, integrándolo en una reflexión más amplia sobre los enfoques intercultural y estructural.

Esta caja de herramientas complementa y profundiza el contenido presentado en los tres vídeos que componen esta obra, que forman parte del Resultado de Proyecto nº 5 del proyecto PODER.

La identificación de las opresiones en el Teatro del Oprimido

(<https://youtu.be/GLsWkIL2wXQ>)

Enfrentarse a la opresión en el Teatro del Oprimido

(<https://youtu.be/Ughtm4Lj-HQ>)

La importancia de la actitud mayéutica del Joker en todas las fases de un proceso gestionado con el Teatro del Oprimido

(<https://youtu.be/nCIdOmR1krY>)

4

Si ya tienes experiencia en TO, puedes simplemente incorporar las sugerencias para añadir los dos enfoques principales.

Si no estás familiarizada con este teatro, lo mejor es que asistas a un taller básico para aprender los fundamentos del método de Boal.

También te sugerimos que primero leas el manual y luego veas cada vídeo para beneficiarte tanto del lenguaje visual como del escrito.

Según tu nivel de conocimientos, los vídeos pueden ser exhaustivos por sí solos o requerir una ampliación por escrito. Si dispones de la información y la experiencia adecuadas sobre la TO, este conjunto de herramientas escritas sólo servirá como documento complementario.

Durante el proyecto, exploramos dos áreas, produciendo herramientas para ayudar a las personas educadoras de personas adultas a enfrentarse a los problemas que surgen con grupos de estudiantes (lee nuestro manual: **Incidentes Críticos y Marco de Competencias**):

- 1) Casos en los que el problema se produce entre quienes aprenden.
- 2) Casos en los que el conflicto es entre la persona formadora y una o más participantes.

En este producto, nos centramos en cómo una persona educadora de personas adultas puede llevar a cabo una investigación en profundidad junto con el grupo, en torno a un tema que interese al grupo. Por tanto, no abordamos directamente las dos áreas mencionadas, sino que preparamos el terreno para analizar en profundidad una preocupación común (u opresión, en nuestra jerga de TO).

Otra posibilidad que exploramos durante la formación es el uso de las técnicas del Arco Iris de los Deseos para abordar la opresión interna y autoanalizar el comportamiento de la persona formadora.

Aquí nos limitamos a citar esta posibilidad, pero no vamos más allá, ya que no se ha desarrollado plenamente. Es una idea para el próximo proyecto.

1.2. Enfoques estructurales e interculturales

En nuestra guía *Integrar el enfoque intercultural en la formación en competencias estructurales*.

Una guía para el cambio, explicamos cómo podemos combinar fructíferamente dos enfoques, **el intercultural** y **el estructural**, para analizar un incidente crítico¹.

La diferencia significativa entre los dos manuales es que en la «Guía para el Cambio» utilizamos principalmente la inteligencia verbal, mientras que en éste nos centramos en la inteligencia corporal y emocional en el marco del lenguaje teatral y del método del Teatro del Oprimido.

Puedes ver en la «Guía para el cambio» la combinación de estos dos enfoques diferentes:

- intercultural
- estructural.

Como educadoras de personas adultas, cuando nos enfrentamos a dificultades, éstas pueden ser diversas: a veces están relacionadas con malentendidos culturales, a veces con relaciones de poder, y a veces con ambas cosas. Por tanto, ambos enfoques son útiles para gestionar situaciones críticas en entornos de educación de personas adultas.

En este manual, intentamos combinar los dos enfoques utilizando actividades participativas. Aquí intentamos hacer lo mismo utilizando el Teatro del Oprimido.

De hecho, descubrimos la posibilidad de incorporar ambos enfoques en el método TO, lo que nos parece uno de los principales resultados de PODER.

De este modo, podemos utilizar la TO, enriquecida con estos elementos, en nuestras prácticas o combinar la TO con las herramientas de nuestra «Guía para el Cambio».

¿Cómo se integran estos dos enfoques en la TO?

Proponemos incorporar un **enfoque intercultural** al trabajo de personajes y el **enfoque estructural** al trabajo de puesta en escena, es decir, en la jerga teatral, **interpretación de personajes y dramaturgia**.

INTERPRETACIÓN.

En el trabajo teatral, hay muchas formas de interpretar un personaje. En el marco de la TO, a menudo nos referimos al método Stanislavskij, que también se incluye parcialmente en el método TO. Esto significa que la tarea de quien actúa es crear un personaje verdadero basado en emociones personales reales, lo que significa que quien actúa debe creer firmemente en el personaje sin juzgar su comportamiento, sino sintiéndose como si fuera el personaje.

Para conseguirlo, utilizamos técnicas sencillas (véase el libro de Boal en la bibliografía) llamadas técnicas de ensayo.

Una de ellas, por ejemplo, se llama «entrevista policial al personaje».

¹ Experiencias de personas que interactúan con las demás personas que tienen normas, valores y representaciones y, como resultado, experimentan una reacción emocional que apunta a las sorpresas, malentendidos o conflictos.

Funciona así: la persona que actúa se sienta en una silla y empatiza con el personaje. Cuando está preparada, sus compañeras le dirigen una lluvia de preguntas, y debe responder inmediatamente, encarnando al personaje y respondiendo como éste lo haría.

Una variante consiste en mostrar la escena, permitiendo que el grupo que la observa se detenga y haga preguntas a un personaje, que debe reaccionar inmediatamente sin salirse del personaje.

Ésta es la forma habitual de preparar a la persona que actúa para que se convierta profundamente en el personaje, evitando la caricatura y la trivialidad, ya que la investigación de la situación problemática debe ser lo más profunda y verdadera posible.

¿Qué nos sugirió PODER?

Siguiendo el enfoque intercultural, tenemos que bucear en el iceberg de las demás personas, detectando sus valores, normas y representaciones; debemos hacer lo mismo con nosotras mismas como seres individuales.

Así pues, una forma de utilizar el TO para realizar esta investigación, en lugar de limitarse a hablar, es mediante la actuación: utilizando las dos técnicas mencionadas anteriormente, así como las demás personas, podemos preguntar a quien actúa/personaje sobre sus valores/normas/representaciones. Tras la técnica, podemos pedir a la persona que actúa que escriba sus descubrimientos y que utilice otros ejercicios para encarnar esos valores, normas y representaciones.

De este modo, cuando más adelante utilicemos el Foro-Teatro, estos tres elementos se encarnarán en los personajes, haciendo que la búsqueda de soluciones esté vinculada al enfoque intercultural.

DRAMATURGIA

¿Cómo podemos incluir el enfoque estructural en el proceso de la OT?
La forma que nos parece significativa es plasmarlo en el guión.

Hay muchas formas de hacerlo, pero el primer paso puede ser una sesión de lluvia de ideas para recopilar tantas fuerzas estructurales como sea posible.

Entonces, una selección puede ser útil si hay demasiadas.
El tercer paso consiste en enriquecer creativamente el guión con estos elementos estructurales.

Sólo un ejemplo:

El **patriarcado** puede estar representado por:

- Una figura simbólica diciendo algunos eslóganes
- Un persona que narra leyendo o expresando algunos pensamientos al respecto
- Leer o exponer un texto con datos
- Incluir algunas frases significativas en los diálogos, a otro nivel que la conversación habitual, un nivel de reflexión sobre el concepto
- Mostrar una escena relacionada con cómo se piensa y se aprende el patriarcado
- Bailar y cantar
- Etc.

1.3. Glosario de términos básicos

- Teatro del Oprimido: un enfoque teatral dirigido a identificar la opresión trabajando con grupos oprimidos y colaborando en una liberación colectiva de la opresión utilizando herramientas teatrales específicas. El método se basa en la mayéutica, lo que significa que no enseña a la gente qué hacer para resolver sus problemas, sino que activa su propia agencia, para empoderarla en su lugar.
- Oposición: un poder desequilibrado que reduce los derechos de algunos grupos en favor de otros privilegiados. No todos los problemas son opresión. A veces los problemas surgen por una mala comunicación, un malentendido... No son opresión stricti sensu (puedes leer nuestro libro de texto: Identidad, poder, desigualdad: cuestionando las exclusiones basadas en grupos en el contexto de la educación de personas adultas).
- Joker o Jolly o Curinga : la figura clave de la TO. Son las personas líderes del proceso, tanto dirigiendo la investigación del grupo en torno a la opresión como gestionando la búsqueda de soluciones. Como ya se ha explicado, su principal característica es la actitud mayéutica.
- Pedagogía de la Concienciación: se refiere al concepto de Paulo Freire, que se opone a la pedagogía bancaria en la que las personas que aprenden son invadidas por el saber de las que enseñan. Implica una investigación común, rechazando la idea de poseer la verdad, la idea de que la verdad es eterna; implica una investigación participativa del mundo en el que viven los grupos oprimidos para conseguir una conciencia crítica y organizarse para el cambio.
- Diálogo: el fundamento tanto para Boal como para Freire. No significa simplemente hablar, sino mantener un equilibrio entre los distintos grupos sociales para evitar la opresión de un grupo sobre otro. No es un sentimiento, aunque en TO partamos de las experiencias de quienes participan, pero luego estos elementos deben colectivizarse y profundizarse.

2. Video 1 – Cómo buscar opresiones

2.1. ¿Cuándo iniciar la búsqueda?

Cuando hayamos creado un espacio valiente y seguro (consulta nuestro kit de herramientas: **Crear un espacio valiente y espacios de aprendizaje transformador**) tenemos las bases para proceder en la investigación para encontrar opresiones que afectan a ese grupo específico de personas.

No partimos del análisis general, como el capitalismo y el patriarcado, sino que, en el marco de la TO, preferimos centrarnos en la vida cotidiana de las personas, para encontrar las células sociales donde se vive la opresión.

El planteamiento es similar a la microfísica del poder de Michel Foucault, ya que Boal, recordando a Karl Marx, afirmó que en cada interacción social están representadas las normas y los valores de la clase dominante, ya que su ideología y su práctica dominan la sociedad.

Así pues, enfrentarse a las microinteracciones no es trivial, pero nos parece el mejor punto de partida de esta investigación para los medios de liberación.

¿Qué es la opresión?

No discutiremos el concepto aquí porque ya se explora en el libro de texto **Identidad, poder, desigualdad: cuestionar las exclusiones basadas en grupos en el contexto de la educación de personas adultas**, pero consulta también el glosario para conocer la forma concreta en que TO lo define.

8

2.2. ¿Cómo buscar las opresiones?

Ahora tenemos un grupo y queremos proceder a la búsqueda de historias.

Dependiendo del grupo, de la persona formadora, de las limitaciones específicas y de las posibilidades, puedes elegir entre distintas formas:

- Lo más sencillo puede ser pedir al grupo que cuente historias en las que se hayan sentido oprimidas. Si quieres facilitar la apertura, hazlo por parejas para facilitar la apertura de la gente.
- Una alternativa es crear imágenes, partiendo del ejercicio básico de TO «Escultor y arcilla», y pidiendo a la gente que cree imágenes relacionadas individualmente con una opresión utilizando su propio cuerpo y autoesculpiéndose. Luego puedes pedir a la gente que una las imágenes más parecidas.
- También puedes pedirles que creen imágenes esculpiendo a las demás personas para mostrar una situación personal de opresión. Después, puedes pedir al grupo que elija la imagen más significativa.
- También puedes pedir a las personas del grupo que interpreten a las personas opresoras todas juntas y luego que se agrupen para buscar similitudes.
- También hay otros ejercicios que pueden utilizarse con este fin (véanse los textos de Boal).

Puedes describir estas formas como «enfoque narrativo, enfoque visual, enfoque corporal, enfoque sonoro y enfoque metafórico».

3. Video 2 – Cómo dar un paso contra la opresión

3.1. ¿Qué significa enfrentarse a la opresión?

Enfrentarse a la opresión en el enfoque TO significa tomar conciencia de los mecanismos de opresión y levantarse y actuar.

En este método, el proceso es colectivo y se basa en el diálogo freiriano, en el que las personas, con la ayuda de las educadoras, exploran los temas que les preocupan. Esto está muy lejos de la propaganda, la enseñanza unidireccional y la pedagogía transmisiva. Se inspira en la pedagogía crítica, en la que incluso los papeles de estudiante y docente son diferentes: ambos aprenden, y se valora el conocimiento de las personas alumnas.

Este punto está relacionado con la actitud mayéutica de quien enseña, llamada aquí Comodín, que es realmente un elemento clave de la TO y también de la Pedagogía de la Concienciación.

3.2. ¿Cuáles son los pasos?

En el proceso de la TO, los pasos se establecen en espiral, no en una lógica lineal. Significa que podemos pasar del paso 2 al paso 3, luego tal vez necesitemos volver al paso 1, y de nuevo podemos avanzar y retroceder muchas veces, dependiendo de la investigación y del estado del grupo.

Por ejemplo, si el grupo está buscando soluciones y se pierde la confianza interior, tenemos que volver a la etapa 1. O si estamos «limpiando» el embrión y perdemos el foco o la opresión no parece tan importante, podemos volver a la etapa 2, etc.

1er paso: crear el espacio valiente y seguro

2º paso: búsqueda de nudos

3º etapa: creación de embriones colectivos

4º paso: hacia el modelo

5º paso: transformación

6º paso: extrapolación.

Estos pasos suelen seguirse cuando se utiliza la técnica del Foro-Teatro en el paso 5.

La elección la hace el Joker si la opresión muestra un conflicto externo entre persona opresora y oprimida, con una voluntad clara de la oprimida de liberarse de la opresión.

Hay casos en los que la voluntad de la persona oprimida no está clara o es múltiple, o el conflicto está más interiorizado y la persona antagonista no es realmente una opresora, como en muchas relaciones amorosas o de amistad.

En estos casos, Boal desarrolló un conjunto de nuevas técnicas denominadas «El arco iris de los deseos», que utilizan principalmente imágenes corporales para exteriorizar/colectivizar lo que es interno y privado.

4. Video 3 – Cómo utilizar la mayéutica

4.1. ¿Qué es la mayéutica?

El punto clave es la actitud mayéutica, que es la confianza en la capacidad de las alumnas para analizar y resolver sus propios problemas mediante el teatro participativo. Mayéutica implica no juzgar, sino utilizar el cuestionamiento como forma clave de facilitar la toma de conciencia.

En general, la mayéutica se refiere a Sócrates y a su actitud como filósofo que hace preguntas en lugar de dar respuestas. Al hacer preguntas, lleva a la gente a cuestionarse los conocimientos y certezas que tienen. Sócrates la utilizó principalmente para revelar la ignorancia de los poderosos.

Boal se inspira en esta actitud y la aplica a la actitud del Joker/Jolly, a quienes dirigen un grupo con el TO hasta la presentación y gestión del Foro-Teatro. En la idea de Boal, la mayéutica no es una forma de hacer preguntas para revelar la ignorancia de la gente, sino más bien para desarrollar, como también afirma Paulo Freire, un pasaje de la conciencia ingenua del mundo (“el mundo siempre ha sido así”, “no podemos hacer nada”) a la conciencia crítica (“este mundo es modificable porque lo ha creado el ser humano”, “todo puede cambiar y “tenemos el poder de mejorarlo”).

Por tanto, las preguntas del Joker ayudan al grupo a tomar conciencia de la realidad de forma crítica, profundizando en las causas de las situaciones problemáticas, mientras que la conciencia ingenua no lo hace, es fatalista.

En Freire, la mayéutica se basa sobre todo en el diálogo con las personas que vienen a la formación, sobre su mundo. Se opone a la actitud transmisiva, en la que quien enseña llena de conocimientos las cabezas de quienes aprenden, considerándolos vacíos e ignorantes. En el método dialógico de Freire, el conocimiento se co-construye y renueva cada vez, investigando con las alumnas cómo comprender y transformar su mundo.

Del mismo modo, en Boal, la mayéutica se manifiesta en la creación de escenas teatrales (paso de la discusión sobre la realidad a la puesta en escena de la realidad) y, sobre todo, en la gestión del Teatro-Foro, donde se intenta transformar la realidad teatral como premisa para actuar en nuestra realidad cotidiana.

La mayéutica **no** es:

- ser neutral: Puedo mantener el valor de la solidaridad, pero aceptar una opinión diferente
- dejar que todo ocurra: si veo que el proceso va en direcciones no deseadas, puedo intervenir -sin imponer, pero haciendo preguntas o expresando dudas
- desaparecer como un fantasma...: por el contrario, requiere una fuerte presencia para garantizar a todas las personas el derecho a hablar y actuar, evitar abusos, dar espacio a opiniones divergentes, etc., pero siempre haciéndolo de forma que problematice en lugar de imponer o manipular.

4.2. ¿Dónde lo ves en nuestro trabajo?

Como ya se ha dicho, el Joker actúa en dos momentos distintos del proceso:

- A. cuando llevan a un grupo a representar sus propias situaciones de opresión.
- B. cuando gestionan la búsqueda de soluciones, normalmente con la técnica del Foro-Teatro, pero no exclusivamente.

Por tanto, las áreas donde utilizarlo y qué hacer concretamente son:

A) En el proceso, más detalladamente, el comodín debe ser mayéutico:

- En la gestión del grupo, sin imponer su propia visión del mundo, sino preguntando (cuestionando) qué situaciones opresivas experimenta el grupo y dialogando con las personas para seleccionar las más adecuadas, pero también examinándolas en profundidad.
- En la transición de una historia narrada a una historia escenificada, hacer peticiones al grupo que no sean demasiado estrechas para que puedan buscar y explorar con gran libertad (por ejemplo, sin darles una definición estrecha de opresión, sino preguntándoles qué problemas experimenta el grupo o qué situaciones de la vida quieren mejorar porque son insatisfactorias).
- En las divergencias que puedan surgir en el grupo sobre qué historias representar o qué escenas utilizar, teniendo cuidado de equilibrar la necesidad de eficacia de las historias con la libertad del grupo para hacer sus propias elecciones. También aquí, con comentarios ligeros, quizá haciendo propuestas de alternativas para elegir, o preguntando el porqué de determinadas elecciones, o señalando incoherencias entre el mensaje que quieren dar y la escena...
- En los comentarios sobre los ejercicios, donde el Joker se abstiene de emitir juicios sobre lo ocurrido, pero problematiza y profundiza: ¿cómo fue para ti a nivel emocional? ¿Qué aprendiste de este ejercicio? ¿Qué te dice sobre el grupo? ¿Te evoca situaciones opresivas?
- Al elegir la historia a representar, deja que el grupo elija, posiblemente sugiriendo cómo hacerlo (por votación, con los ojos cerrados, etc.)
- Al responder a las preguntas y dudas de quienes participan, tratando de evitar presentarse como el sabio poseedor de la verdad, pero planteando la pregunta al grupo; o respondiendo, pero mostrando que la idea propia no es la única posible, que hay otras visiones también dentro del TO.

B) En el Teatro del Foro

Aquí, el Joker es mayéutico en varios momentos.

Hay 5 fases en el Foro:

1. Introducción
2. Calentamiento
3. Presentación de escenas
4. Gestión de las intervenciones
5. Conclusión.

1. Introducción

Cuando el Joker se presenta, no afirma que estas historias son opresivas, a menos que sea obvio para todas las personas. No da su propia clave para entender las historias, no explica una teoría o una ideología. En su lugar, el Joker proporciona información objetiva útil para comprender la sesión, como las normas de participación.

2. Calentamiento

En esta fase, el Joker activa al público con juegos y preguntas.

3. Presentación de escenas

Durante esta fase, se presentan escenas teatrales. Al final, el Joker hace al público al menos tres preguntas.

- ¿Es real esta historia?
- ¿Cuál es el problema?
- ¿Se puede hacer algo para transformarlo?

Aquí, el papel mayéutico es evidente, ya que el Joker hace preguntas y no corrige al público ni da su opinión. Los comentarios que hace sirven para problematizar o profundizar en la reflexión.

4. Gestión de las intervenciones

Esta es la fase en la que mejor se ve la mayéutica, porque el Joker gestiona las intervenciones de las personas espectadoras que intentan cambiar la historia a mejor sustituyendo a las personas oprimidas. El Joker invita a las personas espect-actoras a intervenir, pero no les obliga. Hace que la personal espectadora elija a quién sustituir y a partir de qué momento. Al final de la acción, el Joker no juzga la estrategia propuesta, sino que pide al público o a quienes han intervenido que hagan comentarios. El Joker puede intentar resumir la estrategia con sus propias palabras, pero luego pide confirmación a quien ha tomado parte. El Joker también pide al público que evalúe la eficacia y viabilidad de la estrategia, y si tiene dudas, hace más preguntas, etc.

5. Conclusión

El Joker concluye resumiendo lo que se ha hecho y las estrategias que han surgido, sin decir cuál prefiere. Pueden subrayar que no se han buscado otras posibles direcciones (función problematizadora) o plantear nuevas preguntas.

5. Un Ejemplo De Formación

DÍA 1

● Introducción

Registro, acuerdos, comunicaciones técnicas, etc

● Construcción De Grupos/Desmecanización

Ejercicios de Boal y otros para conocerse, crear confianza, mejorar la creatividad, etc. Este es un paso esencial antes de explorar la opresión, ya que ayuda a crear confianza mutua y a mejorar habilidades útiles como la creatividad, la improvisación, el lenguaje corporal, etc.

1. **Sociometría:** esta actividad provoca interacciones sencillas e inmediatas entre las personas del grupo. Partiendo de una distribución libre en el espacio, el grupo se organiza según determinadas indicaciones de la persona formadora: grupos por color de ojos, organización, país, nacionalidad, mes de nacimiento, conocimiento de la lengua inglesa, etc.
2. **Nombre y mímica** sobre “qué actividad te gusta hacer en tu vida diaria”: cada persona camina por el espacio y cuando se encuentra con alguien, se detiene delante de esa persona, dice su nombre y hace una mímica con su cuerpo sobre la actividad que aprecia en su vida diaria.
3. **Serie espacial:**
  - Ocupa el espacio uniformemente, como en una balsa;
  - Prueba varias velocidades en grupo caminando por el espacio;
  - Forma rápidamente grupos de X (la persona formadora dice un número) personas y luego sepáralas para formar nuevos grupos;
  - Hacer una construcción colectiva con sus propios cuerpos (por ejemplo, una máquina de café).
4. **“¿Cómo estás?”:** En círculo, cada persona pregunta “¿cómo estás?” a la persona de enfrente en el círculo, escucha y vuelve con una imagen. Las personas a su derecha e izquierda se unen para complementar o enfatizar la imagen. La persona que ha hablado mira la imagen que se le devuelve: la modifica si no está satisfecha, la disuelve con una palmada si está bien. Ahora repite el proceso con la persona situada a la derecha de aquella que ha hablado primero, y así sucesivamente.

13

● Creación de espacios seguros y valientes

Compartir dispositivos de apoyo (puedes encontrar información detallada sobre estas herramientas en nuestro kit de herramientas **Crear espacios de aprendizaje valientes y transformadores:**

1. Uy y Ay (Oops y ouch),
2. Reportar (Calling in y calling out),
3. Tríos confidenciales,
4. Oyentes.

● Preparación para contar historias

1. *Imagen-Teatro:*

La persona formadora invita al grupo a caminar al azar por la sala. De vez en cuando, dan más instrucciones:

- individual, aleatoria o rápida (sin antecedentes);
- exageraciones y opuestos;
- “¿Cómo te sientes?/¿Qué personaje eres?”;
- “¿cómo interactúas con las demás personas como personaje?”;
- Explorar distintos personajes a partir de una imagen (¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Con quién?) y buscar interacciones que se desarrollen en dos o tres personas.

2. *Bienvenida a la diversidad:* en círculo, responde Sí a las preguntas formuladas por la persona presentadora dando un paso al frente.

Pide a las personas que participan que se coloquen en círculo mirando al centro y mirándose unas a otras.

Explica que vas a hacer una serie de afirmaciones, y que cada vez se invita a quienes estén de acuerdo a dar un paso adelante hacia el centro, mientras las demás personas permanecen quietas en el círculo.

Después de cada afirmación, invita a las personas que participan a que miren a su alrededor y reconozcan tanto a quienes se fueron como a quienes se quedaron, sin juzgar. Recuérdales que no hay respuestas correctas o incorrectas y que estamos haciendo este ejercicio para reconocer y dar valor a las diversidades presentes en el grupo.

Ejemplos de declaraciones:

- me siento cansada;
- sientes curiosidad por la formación;
- tardaste más de media hora en venir a la sesión de hoy;
- naciste en el mismo lugar donde vives ahora;
- naciste en el mismo lugar donde nació al menos uno de tus progenitores;
- naciste en el mismo lugar donde nació al menos uno de tus abuelos;
- puede hablar más de 3 idiomas;
- te gustaría que se dirigieran a ti como “ella”-“él”-“ellos”;
- crees que encontrar trabajo es fácil;
- te gusta trabajar;
- no tienes el trabajo que te gustaría tener;
- te gusta pasar tu tiempo libre en la naturaleza;
- te consideras una persona creativa;
- has tenido problemas con tu jefe en el trabajo;
- has sentido que no te reconocen/valoran en tu lugar de trabajo;
- has sido calificada de persona “agresiva” o “histérica”;

- has experimentado o presenciado la opresión... ¡por eso estamos aquí!

Cada vez que hagas una afirmación, pregunta a algunas de las personas participantes (tanto a las que dieron un paso adelante como a las que se quedaron) por qué se posicionaron de una determinada manera y cómo les afecta este aspecto.

Al final de la actividad, agradece a todas su participación y da la bienvenida a las diversidades presentes en la sala, tanto a las que se nombraron como a las que no, así como a las que pueden no afectar al grupo pero que también están presentes en la sociedad.

PAUSA PARA EL ALMUERZO

● Check-in

Check in: formad un círculo y dad un paso adelante si estáis preparadas para trabajar hoy.

● Introducción teórica

Antecedentes teóricos sobre el Teatro del Oprimido, sus orígenes y el desarrollo de las técnicas de Augusto Boal a partir de sus diversas experiencias políticas, sociales y personales (árbol TO).

16

● ● Construcción de grupo/des-mecanización:

1. **Las puertas sonoras:** haz 5 parejas, cada pareja representando una puerta sonora. Cada «puerta» elige 3 sonidos: uno para invitar a pasar, otro para expresar el placer cuando pasa una persona y otro para despedirse. Una vez elegidos los sonidos y comprobado que son distintos, las personas que participan, con los ojos cerrados, intentan pasar por cada una de las 5 puertas siguiendo los sonidos.
2. **Escultor y arcilla:** por parejas
  - 1º) La persona A esculpe a la persona B. La persona B se centra en su propia mente, cuerpo, emociones (percepciones, sentimientos, ideas, recuerdos, etc.).
  - 2º) A esculpe a B, mientras B siente la escultura y empieza a improvisar no verbalmente con A.
  - 3º) Similar al paso anterior, pero B también utiliza el habla y A interactúa en consecuencia.

- 4º) A esculpe a B, que improvisa después de sentir; pero A también se esculpe a sí misma. Ambas personas improvisan juntas.
- 5º) Similar al paso 4,º centrándose en el tema del poder.
- 6º) Similar al paso 4, centrándose en el tema del conflicto.
- 7º) Comparte, sea fácil o no, ¿qué te ha conmovido?

● Explorando historias:

Seleccionar el Incidente Crítico que se va a escenificar implica recoger historias personales de las personas que participan. Asegúrate de que haya al menos una historia en la que la persona formadora haya tenido un conflicto, y otra en la que la persona formadora se haya enfrentado a un conflicto entre las personas que participan.

1. Cada participante debe tomarse un momento a solas para reflexionar profundamente sobre una experiencia personal. Debe ser un momento en el que hayan presenciado o, mejor aún, protagonizado un incidente crítico inesperado y posiblemente incomprensible.
2. Quien tenga la historia se levanta.
3. Quienes no tienen una historia se acercan a alguien con una historia para formar parejas.
4. En parejas: A cuenta la historia a B, que escucha sin hacer comentarios, sólo pidiendo aclaraciones si las necesita para comprender mejor la historia.
5. En una sesión plenaria, se comparten, resumen y seleccionan breves descripciones de las historias. A continuación, el grupo se divide en tres grupos más pequeños para trabajar en las tres historias más significativas.

PROTAGONIST	ANTAGONIST	TITLE
YOUNG FEMINIST TRAINER WOMAN	OLD EXPERIENCED TRAINER MAN	I AM HERE TOO
~~YOUNG~~ WOMAN	OLD WOMAN	WHERE IS HOME?
YOUNG WAITRESS IN RESTAURANT	OWNER OF THE PLACE	ONLY ~~WHO~~ VISIBLE TO ME?
TRAINER	PARTICIPANT	THIS IS BORING
NEW PROJECT COORDINATOR	PROF/EXPERIENCED LEADER	LOOSING GROUND
TRAINER	YOUNG GIRL ~~TRAINER~~ PARTICIPANT	I DON'T WANT TO GET INVOLVED
WHITE GERMAN YOUNG HIGH EDUCATED WOMAN	CYPRUS/QUEER VOCAL MAN	WHOSE VOICE IS REALLY THE LOUDEST?
TEACHER ITALIAN ~~TRAINER~~	GERMAN LEARNERS	I AM ITALIAN, TOO

Trabaja en grupos:

- cuenta más sobre la historia;
- identifica los roles;
- prepara la escena;
- participa en la improvisación.

● Cierre del día/Check-out:

Realiza una breve evaluación: forma una fila para compartir percepciones sobre el aprendizaje/emociones-cuerpo/ambiente de grupo.

DÍA 2

● Introducción

Introducción al diario de formación: pequeño cuadernillo en el que se invita a quienes participan a escribir sus pensamientos u observaciones para los cuatro días siguientes

● Construcción de grupos/desmecanización

1. **Improvisación LIIT** (Asociación Italiana de Teatro Deportivo): en círculo, A se desplaza al centro con una imagen, B completa la imagen e inicia una pequeña improvisación, A se adapta y sigue.

STOP: A abandona el escenario y B permanece congelada en la imagen, como una estatua.

Entonces A sale del escenario y entra C, que completa e inicia una nueva pequeña improvisación sobre una nueva situación, B se adapta y le sigue.

Y así sucesivamente...

2. **El tren de “¿cómo va?”**: en círculo, cada persona con las manos sobre los hombros de su vecina. El círculo se mueve en una dirección.

STOP: cuando alguien hace un gesto y un sonido para representar cómo se siente, las emociones que siente en ese momento.

Todo el círculo repite y luego se reanuda el movimiento en sentido contrario.

Y así sucesivamente...

19

● Explorando historias

Trabaja en tres subgrupos para analizar en profundidad el caso, para identificar los valores, las normas y las representaciones de los personajes.

● Alguna teoría

En esta formación, la propuesta es un sencillo proceso de elaboración y creación con el método del Teatro del Oprimido, como es habitual. Pretendemos incorporar el enfoque intercultural y el enfoque estructural al análisis del Incidente Crítico en una historia escenificada como valor añadido del método TO. El teatro ofrece algo inestimable: la situación concreta cercana a la vida, la facilidad para ver la situación desde la distancia (física y psicológica), y la posibilidad de jugar con la realidad e inventar alternativas...

Así que proponemos una forma de hacerlo utilizando el TO en lugar de la discusión intelectual/verbal únicamente.

Creemos que:

- Es posible investigar los valores-normas-representaciones de los bandos enfrentados (a partir del enfoque Intercultural) enriqueciendo los personajes con algunas técnicas de ensayo. Este proceso se conoce en el argot teatral como trabajo de “interpretación del personaje”.
- Es posible enriquecer la trama con elementos de la sociedad, como ideologías, aspectos sociales, cultura, etc. (esto procede del enfoque Estructural). Esto se denomina en el argot teatral trabajo “dramatúrgico”.

- Por último, una vez materializados estos dos análisis en una historia escenificada, podemos pasar a la fase de negociación utilizando el Foro-Teatro.

Un comentario sobre el Teatro-Foro y la opresión y las técnicas específicas adecuadas.

En nuestro trabajo con personas adultas de distintas procedencias utilizando el Teatro del Oprimido, nos enfrentamos a situaciones que no siempre son adecuadas para el Teatro-Foro u otras técnicas de uso común.

Al tratar los problemas vitales expresados por las personas participantes, tenemos que tener cuidado y distinguir entre los distintos tipos de problemas, para luego elegir las técnicas adecuadas.

En un sentido general, podemos encontrarnos al menos con cuatro tipos de situaciones problemáticas:

1. Situaciones en las que la persona Protagonista se enfrenta a dificultades debido a la falta de habilidades de la contraparte: por ejemplo, una persona docente que se esfuerza por dirigir una clase, una persona trabajadora social que no es capaz de comunicarse correctamente, una persona funcionaria que carece de competencia en el trato con el público, etc.

Cuando la cuestión es la falta de competencia de la contraparte o cuando se trabaja con profesionales que carecen de algunas habilidades, la herramienta principal es el “juego de roles”, desarrollado por Jacob Moreno.

En estos casos, las escenas se plantean con un estilo realista, permitiendo al grupo intervenir y sustituir a quien lo desee, para mejorar los comportamientos de rol.

2. Situaciones en las que la persona Protagonista no es capaz de gestionar la comunicación con una contraparte y existe más o menos el mismo poder en la relación, a menudo debido a cuestiones como la mala comunicación, la desvalorización, la crítica de forma arrogante, el menoscabo de la autoestima de la persona Protagonista, la incomprensión mutua, la falta de escucha, etc.

En estos casos, podemos utilizar ejercicios ajenos al Teatro del Oprimido para mejorar la capacidad de comunicación. He aquí algunos ejemplos:

- El enfoque de Thomas Gordon sobre la escucha activa y el método sin perdedores
- La comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que sugiere identificar nuestras necesidades y emociones, expresarlas sin acusar a la otra parte, etc.
- La crítica constructiva de Jerome Liss, que nos orienta para hacer una crítica de forma positiva centrándonos en nuestra observación y emociones, evitando generalizaciones y acusaciones, etc.

3. Situaciones en las que la persona Protagonista tiene problemas porque vive en una relación desequilibrada en la que es más débil y no se satisfacen sus derechos/necesidades; a menudo por pertenecer a un grupo social marginado. Las situaciones típicas incluyen la explotación, la violencia, la humillación, la falta de recursos para la salud o la educación, el racismo y todo tipo de discriminación que afecte a un grupo.

En estos casos, resulta adecuado el Teatro-Foro, una herramienta en la que hay un claro agente de opresión (una o varias personas) que

actúa contra la Protagonista de diversas formas, dependiendo de la opresión concreta.

Utilizar el Teatro-Foro no es trivial, ya que debes analizar la opresión no sólo como resultado de la mala voluntad de la persona Opresora, sino detectando los mecanismos sociales específicos que están en juego en la situación.

4. Situaciones en las que la persona Protagonista siente un problema, pero la opresión está interiorizada. He aquí la utilidad del conjunto de técnicas del Arco Iris de los Deseos.

Aquí se dan situaciones típicas:

- La persona Protagonista sabe lo que quiere, pero cuando intenta conseguirlo algo se lo impide desde dentro.
- La persona Protagonista está confundida sobre lo que quiere.
- La persona Protagonista sabe lo que quiere en una relación concreta, no hay bloqueos, pero no puede conseguirlo, porque en la dinámica desarrollada con la contraparte acaba como perdedora.
- La persona Protagonista no se comportaría mal, pero no es capaz de cambiar su comportamiento en esa situación concreta.
- La persona Protagonista y la Antagonista mantienen una relación afectada por estereotipos mutuos, y la Protagonista no es capaz de liberarse.

Y muchas más.

Así pues, sobre los Incidentes Críticos, es importante distinguir si entran en una de estas categorías y utilizar la herramienta adecuada en consecuencia.

21

● Técnicas de ensayo

En esta fase, trabajamos en la formación del carácter.

Hemos trabajado en tres subgrupos:

1. Variación interrogativa de Hannover

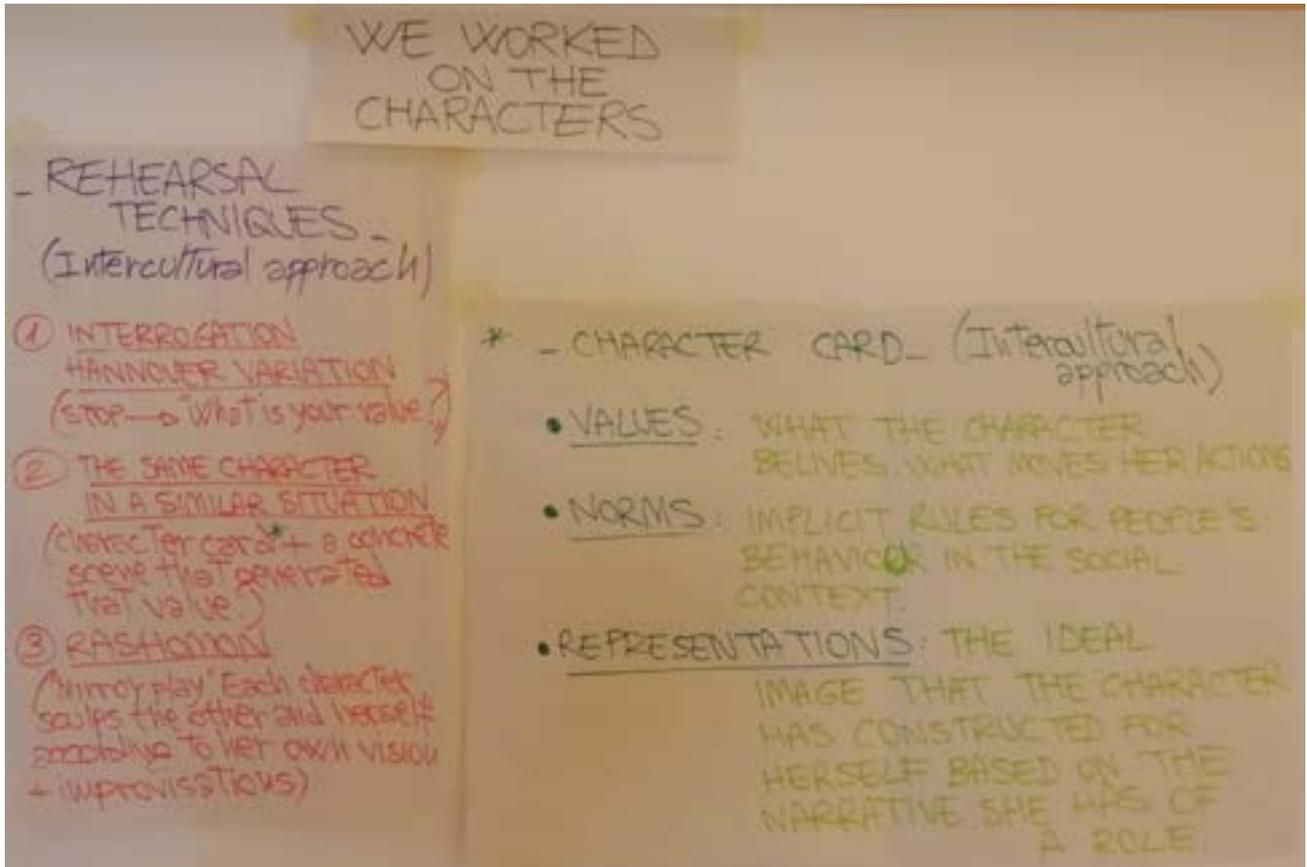
Comienza la escena, y la audiencia puede detenerla y pedir a uno o varios personajes que respondan a una pregunta. En este caso, la pregunta estaba relacionada con los valores: ¿Cuáles son tus valores aquí y ahora? ¿Qué es importante para ti? Cada vez que se detiene la escena, la persona o personas que actúan responden brevemente y la escena continúa.

2. Ficha de personaje

Cada persona que actúa dispone de un tiempo para escribir en una ficha algunos elementos clave de su personaje: nombre, datos biográficos, voluntad y contravoluntad... valores, normas, representación...

3. Mismo personaje en diferente contexto

Cada personaje piensa en un valor importante que tenga y, con la ayuda del grupo, improvisa una escena en la que ese valor se haya creado o reforzado más.

● Cierre del día/Check-out:

Las personas participantes levantan la mano para comentar las actividades de la mañana: posición alta para la evaluación positiva.

22

PAUSA PARA EL ALMUERZO

● Despertar del carácter y de los valores

Las personas que participan comienzan con un paseo neutral por el espacio. La persona formadora guía a cada persona para que encarne su personaje utilizando la voz:

1. "Creo en..." (cada persona expresa sus propios valores);
2. Identifica un punto del cuerpo donde resida ese valor;
3. Reuniones por parejas en las que una persona convence a la otra de la importancia de su valor. Luego cambian enriqueciendo cada vez más sus motivaciones (argumentos concretos, ejemplos...).

● Sesión de foro-teatro

1. Preparación guiada de la escena: ¿Qué estaba haciendo el personaje cinco minutos antes? ¿En qué creen? ¿Qué les mueve? ¿Cuál es su discurso interior?

2. Visión de la escena (La historia gira en torno a una persona homosexual que interviene demasiado durante una conversación, quitando la palabra a las demás personas).

3. Interacción con el público:

- ¿Cuál es el problema?
- ¿Hay alguien que tenga más dificultades que las demás personas?
- ¿Es posible cambiar la situación?

4. Intervenciones del público.

Consejos para las personas formadoras: creemos que es importante, si queremos centrarnos en los valores-normas-representaciones, integrarlos no sólo en la construcción del personaje, sino también durante el Joke-ring. Es decir, trabajar, como Joker, para plantear estos elementos, destacarlos y llevar a la audiencia a reflexionar sobre ellos.

● Cierre del día/Check-out:

Alguna breve evaluación con post-it.

DÍA 3

● Introducción

Compartir verbalmente sobre cómo va todo + preguntas sobre el día anterior.

● Espacios seguros y valientes

Creación de tríos de camaradas y debates.

● Check-in

Ronda verbal donde expresar cómo se siente cada persona en cada momento del proceso.

● Construcción de grupo/des-mecanización

Juego de personas con personas: Unirse según el número de partes del cuerpo que proponga la persona que lidera (por ejemplo, dos codos, cuatro pies, dos cabezas y tres hombros) + personas con personas (cada persona toca a las demás con dos manos y un pie sin quedarse aislada, como una tela de araña).

● Alguna teoría sobre el enfoque estructural

Objetivo del proyecto PODER: aumentar y mejorar la sensibilidad y las herramientas de la persona facilitadora para abordar y resolver problemas de poder en entornos educativos.

Cada problema no se define únicamente por la relación entre A y B o por elementos culturales diferentes/irreconciliables, sino que hay que considerar la estructura contexto en el que actúan las personas.

24

La investigación de Giolli a lo largo de los años ha llevado a identificar estos elementos contextuales como **SPIC**:

- Social
- Política
- Ideológico
- Cultural

Estos elementos pueden integrarse en la puesta en escena para proporcionar una lectura y comprensión más amplias del contexto a nivel macro.

● Técnicas de aplicación del enfoque estructural:

Experimentando con determinadas técnicas para integrar estos macro aspectos.

En este caso, se trabaja en la dramaturgia.

1. **La imagen del conflicto** (para trabajar las diferencias internas de poder en la escena)

Después de la presentación de la escena:

- alguien del público esculpe a quien/quienes acúan en escena para representar lo que realmente ocurre en la acción, no sólo lo que se ve, sino lo que está presente y lo que no se ve.
- Comprueba: ¿quién tiene más poder?
- Repite la escena tal y como está escrita, pero colocándote en las posiciones/imágenes asignadas por la persona del público que haya intervenido.
- Resultado: una escena que no es realista, sino real, que refleja la percepción de alguien que ha visto la escena.
- Otra persona del público prueba otra versión posible.

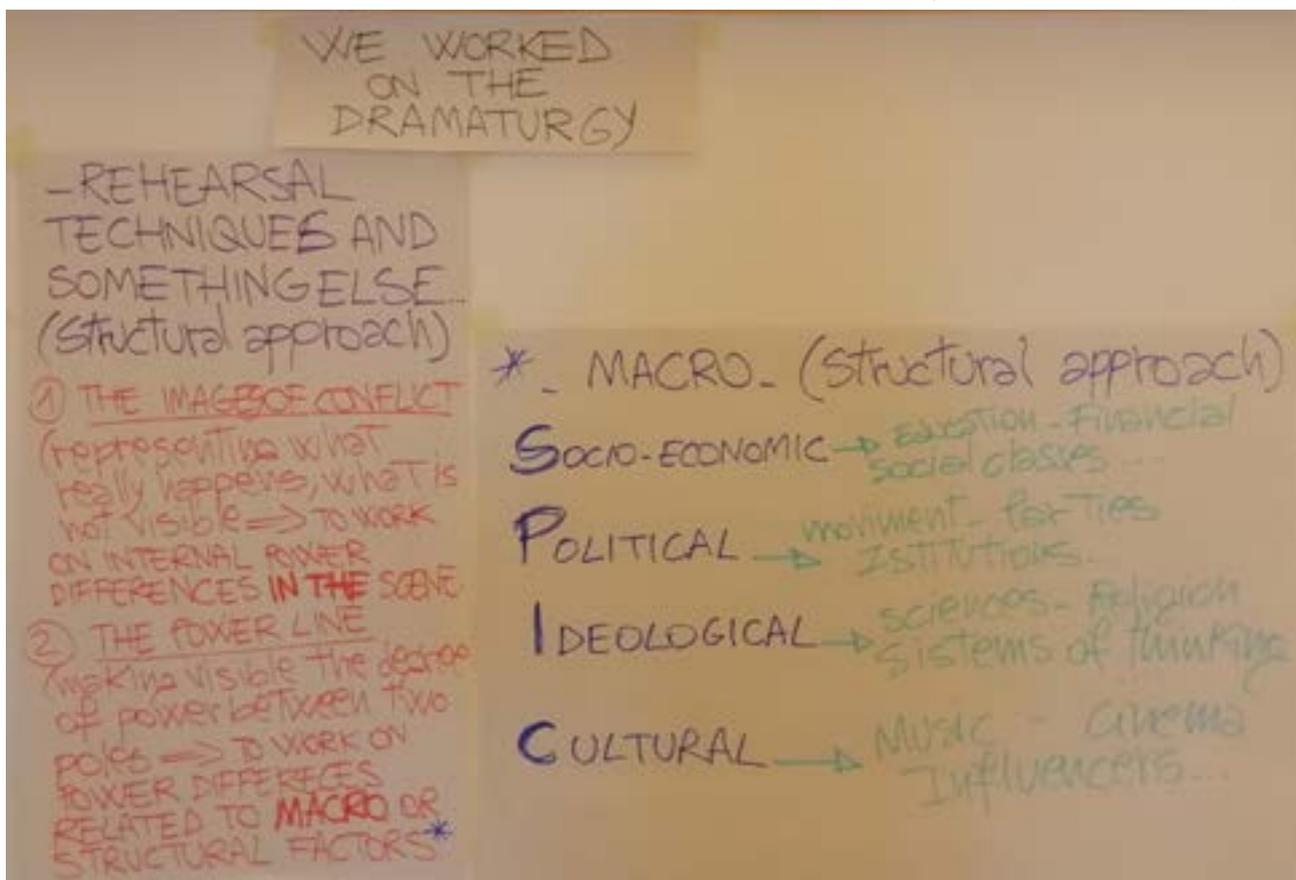
2. **La línea de poder** para trabajar sobre los diferenciales de poder relacionados con factores macroestructurales):

Los personajes se sitúan en una línea imaginaria entre dos polos, que representan sus niveles de poder basados en factores macroestructurales como: clase social, capacidad/discapacidad, conocimiento o no de la lengua dominante, sexo, identidad de género, ser persona blanca o no, religión...

Se hacen visibles los distintos grados de poder (más o menos) de los personajes.

El público puede intervenir para cambiar las posiciones en la línea, dando razones para estos cambios.

The audience can intervene to change the positions on the line, giving

reasons for these changes.

● Check-out

Levanta la mano para comentar tu evaluación matinal

PAUSA PARA EL ALMUERZO

● Construcción de grupo/des-mecanización:

1. **Círculo rítmico de Toronto.** Las personas que participan forman un círculo. Alguien dirige y propone un ritmo con sonido y movimiento. Luego, una vez que el círculo alcanza la armonía,
2. Otra persona **propone una melodía**, que el grupo repite, alternando entre solistas y coro... coro y solistas...
3. **La canción del personaje:** las personas que participan encuentran la frase o frases más representativas relacionadas con SPIC. Improvisa un ritmo y una melodía. Alterna solista y coro.

● Trabajo en los tres grupos

Las personas que participan trabajan en tres grupos para integrar elementos macroestructurales en la dramaturgia utilizando canciones, poemas, escenas breves adicionales (como pop-ups), textos literarios, artícu-

los de periódicos.

● Cierre del día/check-out

Evaluación: en círculo, una persona participante se pone de pie para compartir su evaluación en voz alta y quien esté de acuerdo, se acerca a la persona que habla. Después sigue un debate libre

DÍA 4

● **Introducción:**

Resumen colectivo de lo que hemos hecho hasta entonces, aprendizajes y descubrimientos. Expectativas para los dos últimos días, necesidades.

● **Construcción de grupo/des-mecanización**

Empujarse mutuamente: por parejas, las personas que participan se ponen las manos en los hombros. Se empujan mutuamente todo lo posible manteniendo el equilibrio, sintiendo la fuerza de la otra persona y ajustando la suya para estar en equilibrio dinámico.

Después de 30 segundos, el Joker invita a cambiar las partes implicadas: por ejemplo, espalda con espalda, fondo con fondo, etc.

● **Sesión de foro-teatro sobre la escena 1**

Después, comentarios libres en el Pleno.

● **Trabajo de la persona que dirige en la escena 2**

Foro constructivo:

Aquí, como el grupo no estaba satisfecho con la historia escenificada, utilizamos el Foro Constructivo, que es una forma de sustituir a cada personaje, ya que la tarea consiste en crear una historia mejor, con problemas más claros y mecanismos más claros. En este caso, quien interviene no intenta resolver el problema, sino crear una historia más real y profunda. El Joker hace el trabajo normal, pero plantea preguntas como:

- ¿Es realista este retrato?
  - Si no es así, ¿qué debemos cambiar?
  - ¿Puedes sustituir a este personaje y mostrar un comportamiento más real?
- Etc.

27

PAUSA PARA EL ALMUERZO

● **Construcción de grupo/des-mecanización**

Completa la imagen: por parejas, A y B se turnan utilizando su cuerpo para integrarse en la imagen propuesta por su compañera, en secuencia y de forma inmediata, haciendo trabajar primero el cuerpo que la mente.

Luego, por parejas. Luego construye una imagen colectiva.

● **Alguna teoría sobre las técnicas**

Para cada situación representada hay técnicas más o menos adecuadas.

Podríamos elegir aplicar técnicas distintas a nuestras tres situaciones diferentes.

En general, en el caso de representar un problema social colectivo que contenga opresión y sus mecanismos opresivos vinculados a desequilibrios de poder, existen técnicas de Teatro del Oprimido muy adecuadas, como: Teatro-Foro, Teatro-Periódico, Teatro-Legislativo, Teatro-Invisible.

Si el quid del problema consiste en una opresión interiorizada, las téc-

nicas más adecuadas son las del Conjunto Arco Iris de los Deseos o el Psicodrama.

Sin embargo, en los contextos típicos que investiga la investigación del proyecto PODER, pueden surgir malentendidos o dificultades debido a la falta de preparación o de herramientas eficaces por parte de la persona facilitadora. En tales casos, es posible utilizar juegos de rol, imágenes en pantalla u otros tipos de enfoques que faciliten la concienciación y motiven el cambio y la mejora.

● Ejemplo de técnica del arco iris del deseo en la escena 3

1. visión de la escena.
2. Identifica todos los elementos internos (emociones, sentimientos, sensaciones...) de la persona protagonista y hazlos visibles con imágenes/ personajes.

3. La persona protagonista entabla un intercambio confidencial con cada imagen. "Soy así porque... me gustaría ser menos (o más)".

4. Improvisaciones con imágenes: la emoción pura entra en escena una a una, y las demás personas reaccionan en consecuencia. ¿Qué ocurre? ¿Qué cambia?

5. Constelación real: la persona protagonista organiza sus emociones en el espacio, tal y como las percibe el grupo (el resto de personajes en escena). Es decir, desde el punto de vista del grupo en el que la protagonista es la persona formadora.

6. Constelación ideal: la persona protagonista dispone todas las imágenes de su interior tal y como le gustaría idealmente que las percibieran las demás personas.

7. Ágora de las emociones: la persona protagonista tiene la oportunidad de escuchar todas las imágenes de sus emociones activadas, pasear entre ellas y escuchar sus conversaciones. Las emociones hablan entre sí para decidir qué hacer y la persona protagonista sólo puede escuchar (o, en su caso, también intervenir).

8. La escena se reinicia con las emociones activándose y demostrando

con gestos y sonidos que han entrado en juego, basándose en el comportamiento de la persona protagonista en las interacciones con las demás personas.

● Cierre del día/check-out

Imágenes corporales relacionadas con las emociones/sentimientos actuales.

DÍA 5

● Introducción

Objetivo de la jornada: obtener estrategias sobre cómo pueden integrar el empoderamiento y la concienciación sobre las opresiones estructurales en sus actividades educativas, independientemente del tema de su formación.

● Construcción de grupo/des-mecanización

Algún ejercicio para calentar y preparar el debate.

1. Motivos de Wrentschur

En un círculo, A empieza con un movimiento y un sonido (una idea central), B copia en la medida de lo posible, C copia a B y así sucesivamente. No varíes intencionadamente, pues seguro que habrá variaciones, debido a nuestras diferencias.

2. Agradece las cualidades

Caminar en la sala y cuando una persona se encuentra con otra reconocer una cualidad de la otra persona durante la formación.

● Grupos de reflexión

¿Cómo poner en práctica lo aprendido durante esta formación en nuestros contextos profesionales? Dividirse en grupos.

1. ¿De qué te servirían las cosas que has hecho, qué te apetece hacer?
2. ¿Qué necesitas para hacerlo?
3. ¿Qué te queda por hacer?

Dudas-descubrimientos-límites-posibilidades/imposibilidades de aplicación-qué más podría ser necesario.

● La imagen del grupo:

Esta práctica tiene dos versiones, una más suave y otra más fuerte.

Experimentemos con la suave:

1. construir una imagen colectiva que represente al grupo.
2. propuestas y adaptaciones continuas hasta llegar a una imagen de grupo compartida.
3. todas las personas tienen la oportunidad de cambiar de postura si no se sienten cómodas donde están.
4. Cada persona desde donde está dice lo que quiere.

En la versión más fuerte, cada persona se representa a sí misma en el grupo.

6. Conclusiones

Esta guía tiene muchos retos, como la combinación entre los enfoques intercultural y estructural y la incorporación de estos enfoques a la TO sin traicionar sus orígenes y esencia. Además, pretendemos mezclar vídeos y texto a la perfección para evitar la redundancia.

Seguimos creyendo que la inteligencia lógica debe ir unida a las demás formas de inteligencia (emocional, sensorial, visual...). Esta guía se ha diseñado teniendo en cuenta esta perspectiva holística.

El último discurso a las personas lectora y practicantes.

Estaremos encantadas de recibir tus comentarios e informes.

6.1. Referencias — LIBROS SOBRE TO

● Inglés

- Boal, Augusto, Juego para actores y no actores, disponible en: <https://www.deepfun.com/wp-content/uploads/2010/06/Games-for-actors-and-non-actors...Augusto-Boal.pdf>
- Boal, Augusto, Teatro del oprimido, Routledge, Londres, 1979
- Boal, Augusto, Juegos para actores y no actores, Routledge, Londres, 1992
- Boal Augusto, El arco iris del deseo. El método Boal de teatro y terapia, Londres/Nueva York, 1995
- Boal, Augusto, Teatro legislativo. Using Performance to make Politics, Londres/Nueva York, 1998
- Boal, Augusto y Jackson, Adrian, Aesthetics of the Oppressed, Paperback, Londres, 2006
- Schutzman, Mady e Cohen Cruz, Jan (editores), Playing Boal: theatre, therapy, activism, Londres, Routledge, 1994
- Howe Kelly, Boal Julian, Soeiro José (editores), The routledge companion to Theatre of the Oppressed, Routledge, Londres/Nueva York, 2019.

● Italiano

- Boal, Augusto, Il teatro degli oppressi. Teoria e pratica del teatro latinoamericano, Milano, Feltrinelli, 1977
- Boal, Augusto, Il poliziotto e la maschera. Giochi esercizi e tecniche del teatro dell'oppresso, Molfetta-Bari, La Meridiana, 1993
- Boal, Augusto, L'arcobaleno del desiderio, Molfetta, La Meridiana, 1994
- Boal, Augusto, Dal desiderio alla legge. Manuale del teatro di cittadinanza, Molfetta, La Meridiana ed., 2002
- Boal, Augusto, L'estetica dell'oppresso, Molfetta, La Meridiana ed.
- Mazzini, Roberto, Tanto gli adulti hanno sempre ragione. L'uso del Teatro dell'Oppresso per l'Educazione alla Pace e alla Mondialità, in «Il Crogiolo-Apprendere secondo natura», n.38, Nov. 1992, pp.22-27

- Mazzini, Roberto, L'invisibile linguaggio della coscientizzazione: come usare il TdO in campo politico-sociale, in "Azione nonviolenta", Luglio 1994, pp. 25-26
  - Mazzini, Roberto, Teatro dell'oppresso costruttore di pace: teoria ed esperienze in "Appunti", n.1/96, Gen-Feb 96, pp. 11-14
  - Mazzini, Roberto in, Il ponte delle metodologie e delle tecniche, nella guida: "Educazione informale. Esperienze dal sud del mondo e settori di intervento", a cura di Aristide Donadio, Edizioni Amnesty International, febbraio 2007, pagg. 34-41.
  - Mazzini, Roberto e Talamonti, Luciana, Teatro dell'oppresso: potere conflitto empowerment, in Maria Augusta Nicoli e Vincenza Pellegrino (a cura di), L'empowerment nei servizi sanitari e sociali. Tra istanze individuali e necessità collettive, Il pensiero scientifico editore, 2011
- Vittoria, Paolo e Mazzini, Roberto, Augusto Boal: il teatro per la liberazione, in Antonio Vigilante, Paolo Vittoria, Pedagogie della liberazione, edizioni de Rosone, Foggia, 2011

● Deutsch

- Augusto Boal, Theater der Unterdrückten, Übungen und Spiele für Schauspieler und Nicht-Schauspieler, SUHRKAMP-TB NF 361, Frankfurt 1979 +1989
- Augusto Boal, Der Regenbogen der Wünsche, Kallmeyersche, Verlagsbuchhandlung 1999 Übersetzung Jürgen Weintz
- Augusto Boal, Mit der Faust ins offene Messer (Verlag der Autoren 1984)
- Bernd, Ruping, (editor), Gebrauchte Theater. Die Vorschläge Augusto Boals: Erfahrungen, Varianten, Kritik, Lingen, Remscheid, 1991
- Feldhändler, Daniel, Psychodrama und Theater der Unterdrückten, Wilfried Nold, Frankfurt (Germania), 1992
- Fritz Letsch und Wolfgang Fänderl: Videofilm: «Theater, wie im richtigen Leben!» interkulturelles schule - Theaterprojekt «miteinander reden lernen»,
- Henry Thorau, Augusto Boals «Theater der Unterdrückten in Theorie und Praxis», Dissertation Rheinfelden 1982
- Simone Neuroth, Augusto Boals «Theater der Unterdrückten in der pädagogischen Praxis, Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1994
- Sybille Herzog, Augusto Boals Zentrum des Theaters der Unterdrückten in Paris: Theaterarbeit in der Erwachsenenbildung, Lit-Verlag Münster 1997
- Helmut Wiegand (Editor), Europäische Rezeptionsweisen (Arbeitstitel) des Theaters der Unterdrückten nach Augusto Boal, Verlag, 2005

● Français

- Boal Augusto, Théâtre de l'opprimé, pratique du théâtre de l'opprimé, Paris, La découverte (2003)
- Boal Augusto, Stop! C'est magique..., Hachette, Paris (1980)
- Boal Augusto, Jeux pour acteurs et non-acteurs. Pratique du Theatre de l'opprimé, La Decouverte, Paris (1991)
- Boal Augusto, L'arc-en-ciel du désir Méthode Boal de théâtre et thérapie, La Découverte, Paris, 2002

● Portuguese

- Boal, Augusto (1977). Técnicas Latino Americanas de teatro popular. Coimbra: Edições Centelha.
- Boal, Augusto (1982). 200 Jogos para Atores e Não Atores. (4ª ed.). Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
- Boal, Augusto (2002). O arco-íris do desejo: Método Boal de Teatro e Terapia. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
- Boal, Augusto (2009). A estética do oprimido. Rio de Janeiro, Brasil: Garamond
- Boal, Augusto; Boal, Julian (org.). (2015). Jogos par atores e não atores. São Paulo: SESC São Paulo e Editora Cosac Naify
- Boal, Augusto (2019). Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. (1ª ed.) São Paulo: Editora 34.
- Boal, Augusto (2020). Teatro Legislativo. São Paulo: Editora 34
- Boal, Julian (2022). Sobre antigas formas em novos tempos: o teatro do oprimido hoje, entre “ensaio da revolução” e técnica interativa de domesticação das vítimas. Hucitec Editora
- Santos, Bárbara (2016). Teatro do Oprimido Raízes e Asas: uma teoria da práxis. Rio de Janeiro: Ibis Libris.
- Santos, Bárbara (2019). Teatro das Oprimidas. (2 ed.). Rio de Janeiro: Casa Philos.
- Soeiro, José (2021). O Teatro não chega? Uma reflexão sobre arte, inclusão e transformação política. In Luísa Pinto; Jorge Palinhos; Ivam Cabral (Ed.) ARTE INCLUSIVA? QUEM INCLUI QUEM? Porto: CEAA/ES-AP-CESAP, p.81-93.
- Cruz, Joana P.; Soeiro, José (2024). Teatro do Oprimido: investigação participada, conhecimento em ação e transformação social. In Hugo Monteiro, Ana Bravo & Isabel Timóteo (Coord.), Contra-manual de Investigação-Ação Participativa (pp. 168-186). Porto: alphabook.

● Espanol

- Barauna Teixeira Tania, Teruel Tomas Motos, De Freire a Boal, Naque editora, Espagna, 2009

● Swedish

- Boal, Augusto, Spil ovelser og lege for skuespillere og medspillere, Gråsten: Drama, 1995
- Boal, Augusto, Förtrycktas teater, Gidlund, 1979
- Boal, Augusto, Förtrollad, förvandlad, förstenad: teater för alla, Stockholm: Gidlund, 1980
- Boal, Augusto, För en frigörande teater 200 övningar och lekar för skådespelare och icke-skådespelare som vill uttrycka sig med teater, Stockholm Gidlund, 1978
- Boal, Augusto, Latinamerikansk teater, Sveriges radio, 1977.

– SITIO WEB

CTO, Centro de Teatro del Oprimido (Rio de Janeiro, Brasil)
<https://www.ctorio.org.br/home/>

Jana Sanskriti (JS) Centro de Teatro de los Oprimidos (India y Bangladesh)
<https://janasanskriti.org/about-page>

Giolli Cooperativa sociale, Centro de Teatro y Pedagogía del Oprimido (Italia)
www.giollicoop.it

– VIDEO

Con AUGUSTO BOAL

+ ¿Qué es TO?

<https://www.youtube.com/watch?v=PxQ6SsfhCw>
En definitiva la esencia de TO. Inglés. 2 minutos.

+ Teatro-Fórum

<https://www.youtube.com/watch?v=IZhlpnSVRUg>
Boal explica cómo se creó el Forum-Teatro, con imágenes reales del pasado. En brasileño con subtítulos.

+ Teatro Forum: che cos'è?

https://www.youtube.com/watch?v=6Yw_R1GwfGI
Olivier Marcol explica con imágenes y ejemplos cómo funciona el Foro-Teatro. En italiano.

+ Augusto Boal, Teatro Invisible Bélgica

https://vimeo.com/242782011?fbclid=IwAR0jXWufqQT5xJGyKy8evqR9yR-GhriC9_SU-eZEAKiJoQxB8ArSjB1I-heM
El joven Boal explica el TO y el Teatro Invisible, luego se muestran imágenes del taller y de la acción en el supermercado. En francés con subtítulos en inglés.

+ Entrevista a Augusto Boal: 16 de abril de 1931-2 de mayo de 2009 1ª PARTE

<https://www.youtube.com/watch?v=S0L2KHBE2Cw>
Entrevista televisiva con Boal sobre qué es TdO, el concepto de “ser teatro”. Emitida el día de su muerte. En inglés. 10 minutos.

+ Augusto Boal (April 16, 1931 - May 2, 2009) - PARTE 2

<https://www.youtube.com/watch?v=FXutHbXGQfg>
Entrevista televisiva con Boal sobre su trabajo, cómo empezó TdO. En inglés. 8 minutos.

+ Augusto Boal, Teatro del Foro, Harvard-2003 (Parte 3/5)

https://www.youtube.com/watch?v=5B0xx_mG29g&t=197s
Un Teatro-Foro dirigido por Boal, con muchas intervenciones, un claro ejemplo de lo que hace el Jolly. En inglés, 15 minutos.

Con JULIAN BOAL

+ Forum Theatre - La opresión en el sistema educativo

<https://www.youtube.com/watch?v=ecwFetYMy5Y>

Foro-Teatro en la escuela donde se visualiza bien el sistema opresor. Sin intervención del público. En inglés con subtítulos en francés.

+ Soirée théâtre-forum avec Julian Boal

<https://www.youtube.com/watch?v=nSGm1BvkSDw>

ES: J.Boal explica muy bien el Foro-Teatro. Sólo en francés. 3 minutos.

+ Julian Boal 1, Iniciación al Teatro del Oprimido. Presentación

https://www.youtube.com/watch?v=kh_Hr93IFQw

J.Boal explica Foro-Teatro y opresión. En español.

+ Julian Boal — Six idées qui changent le monde — «Le spectacle terminé, la lutte commence»

https://www.youtube.com/watch?v=_OGyleNzqw0

Conferencia de Julian Boal sobre el Teatro del Oprimido; habla de sus orígenes y del episodio de Virgilio. En francés, 13 minutos.

Con JANA SANSKRITI

+ Foro de Casa de una muñeca

<https://www.youtube.com/watch?v=OPwi1wgLMg8>

Se puede ver el modelo y las intervenciones. Despeja el papel del Joker. En bengalí con subtítulos en inglés. 1 hora de duración.

+ Jana Sanskriti extrait

<https://www.youtube.com/watch?v=Cc8dmh3Fzsc&t=61s>

Foro sobre la opresión de la mujer. Sólo el momento en que interviene el público. Despeja el papel del Joker. En bengalí con subtítulos en inglés. 3 minutos de duración.

DAVID DIAMOND

+ Fuera del silencio

<https://www.youtube.com/watch?v=7V0-HDPKmPI&feature=youtu.be>

El proyecto canadiense "Out of silence" sobre la violencia doméstica en una familia indígena.

BARBARA SANTOS

+ Estética de la Justicia - Obra del Festival KURINGA 2018

<https://kuringa.de/en/productions-en/production-aesthetics-of-solidarity-en/>

Vídeo en los bordes y un modelo muy estético con gran ritmo y música bien presente. Dura 5'. En inglés con subtítulos.

+ Hotel Europa

<https://kuringa.de/en/productions-en/hotel-europa-barcelona-2018-en/>
El proyecto del Hotel Europa, de Barbara Santos. Sólo en inglés. 6 minutos.

+ Hotel Europa

<https://kuringa.de/en/productions-en/hotel-europa-lisbon-2016-en/>
El proyecto Hotel Europa de Barbara Santos. Despeja el calentamiento y la maqueta, sin Foro. En inglés, 4 minutos.

Con HECTOR ARISTIZABAL

+ Imaginación en acción

<https://www.youtube.com/watch?v=KSt8bVW-9IE&t=18s>
ES: Cuenta la historia del trabajo de Imagine Action, con muchas piezas de talleres en diversas partes del mundo. En lenguas locales con subtítulos en inglés o el discurso de Héctor.

+ Hector en el Teatro del Foro (Holandés)

<https://www.youtube.com/watch?v=BJzDXSjIX4g>
Hector Aristizabal explica qué es el Forum-Teatro. En inglés con subtítulos en neerlandés. Dura 6'.

+ ImaginAction trabaja con excombatientes en la bahía de Tigres

<https://www.youtube.com/watch?v=Uu9EAbolx24&t=218s>
Buena información sobre cómo se puede construir un Foro, cómo se puede trabajar con un grupo, lo transformador que ya es, pero no se ve el momento del Foro. En inglés. 6 minutos.

+ Hector en el Teatro del Foro (Holandés)

https://www.youtube.com/watch?v=BJzDXSjIX4g&list=PLqwi4Mz9IoTnuVRW2Q_txHc8KWk7YKr0S
Este vídeo tiene imágenes de un Foro creado por Héctor en Holanda y explica bien lo que tiene que hacer el Jolly, la complejidad del modelo y la estética, ilustrándolo con fragmentos de trabajo, pero no se ve al Jolly trabajando. Inglés con subtítulos en neerlandés. 6 minutos.

Con CARDBOARD CITIZENS

+ Cardboard Citizens: Teatro Periódico, enero de 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=KfRY1wTRrWA>
Cardboard Citizens, un grupo histórico de sin techo de Londres; vídeo dinámico, es un posible ejemplo. 3 minutos de duración. En inglés con subtítulos en inglés.

Con JOSÉ SOEIRO

+ Estudiantes Por Empréstimo: un Proyecto de Teatro Legislativo, 2010

https://www.youtube.com/watch?v=H5P3_foN64c&list=PLtaqi3oV2DNP-5CHV4Avb0g0sS_tsntjiP
Este vídeo resume el proyecto de dos años “Estudiantes Por Empréstimo” (“Estudiantes por Préstamo”), llevado a cabo por José Soeiro, diputado de izquierdas que creó una red nacional de Asociaciones de Estudiantes para debatir los problemas relacionados con la Educación Superior a través de TO e hizo que TO entrara en las paredes del parlamento. En portugués con subtítulos en inglés, 10 min.

