

¿Qué es el Teatro del Oprimido?

Es una metodología creada por el director teatral brasileño Augusto Boal que busca promover el teatro como expresión cultural fundamental para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Dicha metodología esta compuesta por un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que tienen por objetivo redimensionar al teatro, tornándolo un instrumento eficaz en la comprensión y la búsqueda de alternativas para problemas sociales e interpersonales. Sus vertientes pedagógica, social, cultural y terapéutica se proponen transformar al espectador (ser pasivo) en protagonista de la acción dramática (sujeto creador);

estimándolo a reflexionar sobre el pasado, transformar la realidad e inventar un futuro.

El Teatro del Oprimido se ha difundido desde su creación en los años 60 a lo largo y ancho del mundo llegando desde Brasil a la India, África, Europa...

Por su creación y difusión Augusto Boal está nominado este año al Premio Nobel de la Paz.

Taller de Teatro del Oprimido

Prof. Sabrina Speranza
sabry16s@gmail.com

¿Cómo surge el Teatro del Oprimido?

Reconhecido internacionalmente, o Teatro do Oprimido - criação de Augusto Boal - foi o primeiro método teatral sistematizado no Hemisfério Sul e que está hoje presente em mais de 70 países dos cinco continentes. É uma das práticas teatrais mais difundidas no planeta, conforme mostra a página www.theatreoftheoppressed.org. Sua extraordinária expansão se deve à retomada do teatro na sua acepção mais abrangente de linguagem humana. Como diz Boal, "ser humano é ser teatro".

Com sede no Rio de Janeiro, o Centro do Teatro do Oprimido - CTO é palco da aplicação contínua e coerente desse Método em segmentos sociais importantes como cultura, saúde mental, sistema prisional, educação, diversidade sexual, prevenção à violência, meio ambiente e DST/AIDS. Aqui o espectador é o protagonista da transformação da sociedade.

SER HUMANO É SER TEATRO.

2

La historia del T.O¹ comienza en la década de los 60 cuando grupos relacionados al Teatro Arena de SP, trabajan con el Teatro Jornal. Esta forma de trabajo consistía en tomar noticias de los periódicos y realizar representaciones en torno a las mismas; era una forma de escapar de la censura que se vivía en el arte en esos años. Otro de los objetivos del Teatro Jornal era hacer que nos cuestionáramos acerca de la "objetividad" de los medios de la prensa.

A partir de 1971 es exiliado de Brasil por la dictadura militar y trabaja en A. Latina, EEUU y Europa sistematizando el T.O en metodología. En 1979 funda el CTO en Paris

En 1986 es invitado a Brasil por Darcy Ribeiro, inicia el Proyecto Fábrica de Teatro Popular, en RJ. Por motivos políticos la Fábrica es cerrada.

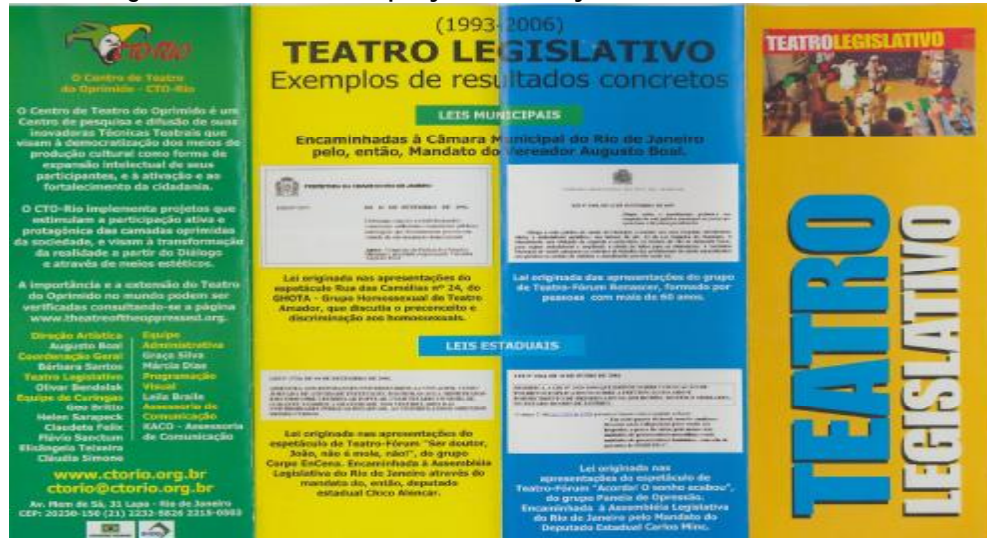

¹ T.O- Teatro del Oprimido

Gracias a la iniciativa de Curingas formados en dicho Proyecto, se crea el CTO Rio. En 1997 el mismo se formaliza jurídicamente.

ALGUNOS DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL CTO-RIO:

- Derechos Humanos en Escena- Teatro en las prisiones
- CTO-MST- formación de militantes curingas del MST
- Teatro Legislativo-creación de proyectos de ley

3

- Grupos de T.O populares- Mariás do Brasil, Pirei na Cena, Direito de Ser, entre otros.
- Teatro del Oprimido en las escuelas- formación de docentes curingas
- Teatro del Oprimido de Punto a Punto- formación de curingas para la multiplicación del T.O en diferentes puntos de Brasil y África

Taller de Teatro del Oprimido

Prof. Sabrina Speranza
sabryl6s@gmail.com

AUGUSTO BOAL HA ESCRITO NUMEROSOS LIBROS COMO SER:

- Categorías de Teatro Popular Buenos Aires, 1972
- Crónicas de Nuestra América, 1973
- Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular, 1975
- Jane Spitfire Rio de Janeiro: DECRI, 1977
- El Arco-Iris del Deseo, 1990
- Doscientos Ejercicios y Juegos para Actores y No-Actores con voluntad de decir algo a través del Teatro, 1991
- Teatro Legislativo, 1996
- " El Teatro como arte marcial" ,2003
- Juegos para actores y no actores, 2006

Teatro Foro

Juegos para actores y no actores²

"El teatro del Oprimido es teatro en la acepción más arcaica de la palabra: todos los seres humanos son actores, porque accionan, y espectadores porque observan. Somos todos espect-actores. El teatro del Oprimido es una forma de teatro, entre todas las otras.

Todo el mundo actúa, acciona, interpreta.

La única diferencia entre nosotros y ellos (los actores profesionales) consiste en que los actores son conscientes de estar usando ese lenguaje, tornándose por eso más aptos para utilizarlo." (Juegos para actores y no-actores. Página 9)

"El teatro es una forma de conocimiento y debe ser también un medio de transformar la sociedad. Puede ayudarnos a construir el futuro en vez de esperar mansamente por él." (Juegos para actores y no-actores. Página 11)

En este taller trabajamos especialmente sobre una de las técnicas de T.O.: El TEATRO FORO (Teatro Fórum en portugués)

La misma es la más practicada en el mundo; consiste en un espectáculo basado en hechos reales, en el cual los personajes oprimidos y opresores entran en conflicto de forma clara y objetiva, en la defensa de sus deseos e intereses. En esta confrontación, el oprimido fracasa y el público es convidado por el Curinga a entrar en escena,

²Boal, Augusto. Jogos para atores e não-atores. Edição revista e ampliada. Editora Civilização brasileira, Rio de Janeiro. 2006
Traducción para este material Sabrina Speranza

sustituir al protagonista (oprimido) y buscar alternativas para el problema planteado en la escena.

Curinga es el facilitador del Teatro del Oprimido. Un artista con función pedagógica, que da cursos y talleres, dirige espectáculos y actúa como maestro de ceremonia en las sesiones de Teatro-Fórum, mediando el diálogo, estimulando la participación y orientando el análisis de las intervenciones hechas por los espect-actores. El término es traducible como "comodín" pero para nosotros en español no reviste el mismo significado que en portugués por lo cual vamos a seguir usando la palabra *Curinga*.

5

"El Teatro Foro tiene reglas, estas pueden ser modificadas, pero siempre existirán, para que todos participen y una discusión profunda y fecunda pueda nacer" (Juegos para actores y no-actores. Página 28)

"Las reglas del Teatro Foro fueron descubiertas y no inventadas – son necesarias para que se produzca el efecto deseado: el aprendizaje de los mecanismos por los cuales una opresión se produce, el descubrimiento de tácticas y estrategias para evitarlo y el ensayo de esas prácticas." (Juegos para actores y no-actores. Página 28)

- ¿Qué temas se pueden tratar en una pieza de Teatro Foro?

Todas las formas de teatro por buenas que sean tienen sus limitaciones y el Teatro Foro también, se aplica a situaciones sociales bien claras y definidas. Si queremos tratar opresiones más interiorizadas debemos recurrir a las técnicas del Arco Iris del Deseo.

El objetivo es discutir sobre situaciones concretas utilizando para ello el lenguaje teatral; para eso la pieza debe presentar un error, para que los espect-actores puedan ser estimulados a encontrar soluciones y a inventar nuevas formas de enfrentar la opresión.

- ¿Cómo se presenta un espectáculo de Teatro Foro?

El espectáculo es un juego artístico entre los actores y los espect-actores para que eso funcione es necesario que el Curinga explique las reglas del juego.

En un primer momento el espectáculo es presentado como un espectáculo convencional, donde se muestra una determinada imagen del mundo.

Se pregunta en seguida si los espect-actores están de acuerdo con la solución planteada por el protagonista; probablemente ellos dirán que no, ya que en la solución propuesta el protagonista no logra salir de la situación de opresión. Es importante que le protagonista luche antes de someterse, nadie querría entrar a sustituir a alguien que no lucha, que no intenta.

Taller de Teatro del Oprimido

Prof. Sabrina Speranza
sabry16s@gmail.com

Se informa a los espect-actores que el espectáculo será hecho nuevamente pero que ahora pueden intervenir en el lugar del protagonista para intentar cambiar la situación. Los actores por su parte intentarán continuar haciendo las cosas exactamente de la misma manera a no ser que un espect-actor logre la transformación.

Es necesario crear cierta tensión en los espect-actores para que estos se sientan motivados a participar; si nadie cambia el mundo, ésta continuará como está, y si nadie cambia la pieza, ella también continuará como es.

6

· ¿Cómo entra en escena un/una espect-actor?

El/la espect-actor que desee intervenir debe indicar claramente dónde quiere que la pieza sea recomenzada, debe decir un momento, una frase concreta. La pieza recomienza en el lugar indicado teniendo ahora como protagonista al espect-actor. Cualquier persona de la platea que desee participar puede hacerlo independientemente de si sus características personales no coinciden con las del protagonista, es decir un viejo puede hacer de joven y viceversa, una mujer de hombre y viceversa, etc.

Los otros actores continúan actuando consecuentemente con sus personajes. El objetivo no es aplastar al oprimido, sino permitir que aprendamos y nos ejercitemos.

Si el espect-actor agota la solución propuesta sale del espectáculo y un nuevo/a espect-actor entra en escena.

· ¿Para que sirve el Teatro Foro, de qué le sirve a un espect-actor participar?

Entrando en la escena me preparo para hacer eso en la realidad. Realizando esas acciones en la ficción del teatro me entreno para realizarlas también en mi vida real.

En la ficción se ensaya la acción. El Teatro Foro funciona como estímulo en nuestro deseo de cambiar el mundo.

Si soy capaz de luchar frente a otros actores y a la platea, me preparo para ser capaz de hacerlo en mi vida diaria.

¿Qué ocurre luego de la presentación de una pieza de teatro Foro?

En la intervención de los espect-actores se busca encontrar soluciones a los problemas planteados. Pero ¿de qué tipo de soluciones estamos hablando?.

Es responsabilidad del Curinga resaltar las soluciones que sean de tipo estructural y no coyuntural. A qué se refiere esto; si el problema planteado es el despido injustificado de una persona y una de las soluciones es que el resto de compañeros

Taller de Teatro del Oprimido

Prof. Sabrina Speranza
sabry16s@gmail.com

de trabajo le den dinero para su subsistencia hasta que encuentre otro trabajo, es una solución loable y solidaria, pero no estructural. No resuelve otras situaciones similares, no arranca el problema de raíz. Así mismo no se pueden presentar soluciones mágicas. La realidad es compleja y así debe presentarse en la pieza. Luego de terminada la misma es responsabilidad del grupo intentar colaborar con la comunidad en la que se dio la misma. En la India el grupo Jana Sancriti luego de realizar una presentación se queda en la comunidad colaborando en las tareas que sean necesarias.

Aquí es conveniente buscar un equilibrio la discusión del foro es muy buena en sí misma pero insuficiente y quedarse trabajando quizá no sea factible para la mayoría de personas, entonces aquí entra la principal misión del T.O.: la MULTIPLICACIÓN.

De nada sirve conocer el T.O y quedárselo para uno mismo como conocimiento adquirido sino que su función es democratizar el acceso a los bienes de producción artística, entonces se debe transmitir la metodología.

Taller de Teatro del Oprimido

Prof. Sabrina Speranza
sabryl6s@gmail.com

Estética del Oprimido

La Estética del Oprimido es necesaria y esencial en la medida en que produce una nueva forma de comprender ayudando a que la persona sienta y a través de esas sensaciones y no solo de su inteligencia comprenda la realidad social.

¿Cuántas veces ocurre que un niño o niña con dificultades de aprendizaje se destaca en las áreas artísticas expresivas?

Se debe aprender a vivir en sociedad y también a cuestionarla, para eso están los juegos teatrales que sintetizan la disciplina y la libertad. Todo juego tiene reglas como la sociedad tiene pero también dentro de ellas cierta libertad imaginativa necesaria.

Los juegos de T.O son un aprendizaje de ciudadanía. Sin disciplina no existe la vida social, sin libertad no existe la VIDA.

La Estética del Oprimido busca a través de la escritura, la música, las artes plásticas y no solo el teatro esta libertad.

CTO-RIO
Centro de Teatro do Oprimido - CTO-Rio

O Centro de Teatro do Oprimido é um Centro de pesquisa e difusão de inovadoras Técnicas Teatrais que visam à democratização dos meios de produção cultural como forma de expansão intelectual de seus participantes, e à ativação e ao fortalecimento da cidadania.

O CTO-Rio implementa projetos que estimulam a participação ativa e protagônica das camadas oprimidas da sociedade, e visam à transformação da realidade a partir do Diálogo através de meios estéticos.

A importância e a extensão do Teatro do Oprimido no mundo podem ser verificadas consultando a página: www.theatreoftheoppressed.org

"A ESCOLA DEVE SER O INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS DA NOSSA POPULAÇÃO, COMO ÚNICA FORMA DE INCLUSÃO DESTA DIVERSIDADE SOCIAL QUE É TÃO IMPORTANTE. OS PROFESSORES QUE CONSEGUEM ARTICULAR SUAS AULAS COM O GRANTE, O JAZZ, A DANÇA, ENTRE OUTRAS LINGUAGENS, VÃO ENCANTAR, EMBOUVER E DESMAR MUITO MELHOR SEUS ALUNOS"
Mauro Henrique, presidente, CTO-RIO

TEATRO DO OPRIMIDO NAS ESCOLAS é uma parceria do CTO-Rio com o Ministério da Educação, através da SECAD - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a UNESCO e as Secretarias Municipais de Educação dos municípios Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados e São Gonçalo.

O Projeto Teatro do Oprimido nas Escolas busca aproximar comunidade e escola através do teatro. A proposta é que professores, alunos e moradores da comunidade local, transformados em agentes multiplicadores, possam dialogar com os moradores sobre as opressões vividas na comunidade e/ou nas escolas, como violência doméstica, gravidez precoce, assédio do tráfico ou discriminação.

O diálogo se dá através da produção de cenas teatrais, pinturas, esculturas, músicas e outras formas de arte, usando a estética como elemento transformador das opressões cotidianas, vivenciadas pelo corpo escolar e comunitário.

ESTÉTICA DO OPRIMIDO é a mais recente pesquisa de Augusto Boal e da equipe do CTO-Rio. No projeto, esta pesquisa está sendo aprofundada e ampliada, graças a parceria consolidada com o Ministério da Educação - MEC dentro da programa Escola Aberta.

O programa promove espaços alternativos nos finais de semana para o desenvolvimento de atividades como ações complementares às

educacionais em escolas públicas localizadas em regiões urbanas de risco e vulnerabilidade social para toda a comunidade.

As produções artísticas dessa experiência são compartilhadas com a comunidade, através de Eventos dentro e fora das escolas, de Mostras Regionais em espaços públicos, garantindo o diálogo entre diferentes escolas e municípios e do Festival Estadual da Estética do Oprimido, com a participação de todos os Municípios envolvidos.

O projeto está sendo desenvolvido em mais de 40 escolas, divididas nas áreas I (Niterói e São Gonçalo), II (Queimados, Belford Roxo e Duque de Caxias) e III (Nova Iguaçu e Mesquita).

teatro do oprimido nas escolas

Taller de Teatro del Oprimido

Prof. Sabrina Speranza
sabryl6s@gmail.com

Arsenal de juegos y ejercicios

Tanto en los talleres como en los ensayos de un grupo estable, se realizan varios juegos y ejercicios, los mismos están agrupados en lo que se denomina Arsenal de Teatro del Oprimido. Están sistematizados en el libro Juegos para actores y no actores (anteriormente citado).

Estos juegos y ejercicios se dividen en categorías:

- I Sentir todo lo que se toca
- II Escuchar todo lo que se oye
- III Activando varios sentidos
- IV Ver todo lo que se mira
- V La memoria de los sentidos

Las mismas parten de la premisa de que tanto nuestro cuerpo como nuestras emociones están estructurados. Estamos acostumbrados a tocar pero no sentimos, así a oír porque tenemos esa facultad pero no escuchamos realmente; ni vemos lo que miramos. Nuestros sentidos se habituaron a responder a los estímulos pero nos perdemos pequeñas grandes cosas. Ocurre lo mismo con nuestras emociones, estamos habituados a responder de la misma manera frente a los mismos estímulos, acatamos el NO con resignación sin evaluar si las razones de ese NO son justificadas. Para rever eso necesitamos desestructúranos y la mejor y más divertida forma de hacerlo es jugando.

Como decía al comienzo de este apartado, los juegos y ejercicios que componen el arsenal del Teatro del Oprimido pueden ser utilizados tanto en talleres

Taller de Teatro del Oprimido

Prof. Sabrina Speranza
sabryl6s@gmail.com

como en la preparación de una pieza de Teatro Foro; así como han sido utilizados por compañías teatrales para el ensayo y montaje de obras, como por ejemplo la Royal Shakespeare Company de Inglaterra para realizar "Hamlet".

"O ato de transformar é transformador", assim Boal resume a Estética do Oprimido. Não é necessário ser poeta para se escrever um poema; quem escreve um poema torna-se poeta; quem transforma o barro em escultura, escultor. Esta metodologia artística auxilia cada participante a usar a Arte - todas as artes - para melhor entender o mundo e transformá-lo.

Centro de Teatro do Oprimido
 Av. Almir do Sô, 31 - Lapa - Rio de Janeiro/RJ - BRASIL - CEP 20.330-180 - Telefone (51) 2252-5624
 www.ctorio.org.br • ctorio@ctorio.org.br

PELO MUNDO, DE PONTO A PONTO.

Promover a capacitação de Multiplicadores do Teatro do Oprimido vinculados a Pontos de Cultura e organizações sócio-culturais nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul e, simultaneamente, atravessar o Atlântico para estimular em dois países africanos, Moçambique e Guiné Bissau, a abertura de Pontos de Cultura Internacionais. Esta é a proposta do projeto Teatro do Oprimido de Ponto a Ponto que é financiado por intermédio do programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura.

Moçambique • GUINÉ-BISSAU

Direção Artística: Augusto Boal • Coordenação Geral: Bárbara Santos
 Coringas: Helen Saropeck, Geo Britto, Olivar Bendelak, Claudete Felix, Flávia Sanctum, Cláudia Simone e Elzângela Teixeira
 Assistentes: Cláudio Rocha • Administração: Graça Silva