

TEATRO DEL OPRIMIDO

Martha Llanos
Especialista en Desarrollo Humano

Foro Red Paulo Freire PERU

"El Ser se vuelve humano cuando descubre el teatro".

"La opresión es una relación en la cual solo hay monólogo y no diálogo"

Augusto Boal

El Teatro del Oprimido, es un valioso instrumento que fortalece las identidades, el desarrollo humano y la transformación social. Fue desarrollado por Augusto Boal, dramaturgo, director y escritor brasileño, quien es un referente internacional con este método. Boal fue director del Teatro de Arena de San Pablo, Brasil de 1956 a 1971 cuando fue apresado, torturado y exiliado. En el exilio, difundió el Teatro del Oprimido por el mundo. Boal ha publicado muchos textos teatrales y libros traducidos a más de 25 lenguas. Boal ha recibido premios nacionales e internacionales, es el Director Artístico del CTO centro del Teatro del oprimido en Río de Janeiro. Actualmente y para orgullo de los practicantes del Teatro del Oprimido Augusto Boal es candidato al premio Nóbel de la Paz para este año 2008.

En el Teatro del Oprimido se cuenta con un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que tienen por objetivo redimensionar al teatro como un instrumento eficaz en la comprensión y búsqueda de alternativas para problemas sociales e interpersonales. Sus bases en la filosofía freiriana, su implicancia pedagógica, social, cultural, política y terapéutica se proponen transformar al espectador (ser pasivo) en protagonista de acción dramática (sujeto creador); estimulándolo a reflexionar y entender el pasado, transformar la realidad presente e inventar un futuro.

En la actualidad este método está siendo practicado en más de 70 países por centenas de grupos, en áreas como Educación y Pedagogía, Asistencia Social y Política, Salud Mental, Cultura, Desarrollo organizacional y en muchos otros campos y dondequiera existan mujeres y hombres privados o limitados de su derecho a existir totalmente. Privados de su Identidad y su derecho al Diálogo - el Teatro del Oprimido es el Teatro de Diálogo. Estos grupos ayudan a miles de ciudadanos de todo el mundo a afirmar su ciudadanía, sus derechos humanos.

Paulo Freire decía "... Sueño con una sociedad reinventándose de abajo hacia arriba, donde todos tengan derecho a opinar y no apenas el deber de escuchar. Este es un sueño históricamente viable, pero demanda que la gente anteayer hubiese descruzado sus brazos para reinventar esa sociedad".

Según Boal se vive un proceso de pensar y construir juntos en una forma dinámica, que a diferencia de otras propuestas fomenta y fortalece la creatividad del "espectador" para convertirlo en un "espect-actor", encontrándose la propia sorpresa del descubrimiento y las propuestas que genera el público. Se trata de transformar al pueblo, "espectador", ser pasivo en el fenómeno teatral, en sujeto, en actor, en transformador de la acción dramática.

Bertold Brecht propuso una poética en la que el espectador delegaba poderes en el personaje para que actúe en su lugar, pero se reservaba el derecho de pensar por sí mismo. Lo que propone la poética del oprimido es la acción misma: el espectador no delega poderes en el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar; al contrario, él mismo asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate proyectos de cambio - en resumen, se entrena para la acción real.

Alcances y Perspectivas

En la década de los 90, Augusto Boal, es elegido en el Consejo de Río por el partido de los Trabajadores y realiza junto al equipo del CTO-Río, la más extraordinaria experiencia político-teatral: la invención del Teatro Legislativo. Partió de la interacción teatral de grupos populares con la ciudadanía, desarrollándose 34 proyectos de ley, 13 leyes municipales y la certeza de que es posible democratizar la política a través del teatro. El desafío se transformó en lanzar propuestas legislativas sin un legislador, pero con el apoyo de los Foros populares participativos y de otras instituciones de la sociedad civil.

En una entrevista Boal indica "...Empezamos trabajando con obreros y campesinos. Ellos elegían algún tema o problema sobre el cual trabajar. La consigna era no preparar el espectáculo, por dos motivos: en primer lugar, porque creo que son los propios espectadores los que crean el teatro y es el teatro el que es espectador de nosotros mismos y, segundo, porque habíamos perdido todo y **lo único con lo que contábamos era esa capacidad humana de crear.**" En esta primera etapa que se llamo Teatro Periodístico, la idea era no dar un producto teatral acabado sino que fueran los mismos participantes los que produjeran la escena.

En este tipo de experiencias se representa el mundo para que sea transformado, y el teatro brinda esa posibilidad, como un espejo que muestra virtudes y defectos, y en el que se puede penetrar. A este tipo de teatro lo llamo Boal " Foro" porque brinda la posibilidad de usar el debate dentro de la obra. El foro es la forma más difundida del teatro del oprimido. Posteriormente Boal ha estado trabajando sobre el Arco Iris del Deseo y otros.

La Creatividad esta presente en todos los seres humanos sin distinción alguna ella esta vinculada con la comunicación personal y colectiva, con el Ser, Hacer y Convivir. Los educadores son fuente de inspiración para los alumnos y unos grandes resilientes capaces de afrontar grandes tormentas con la situación del cada día de sus niños y de su propio contexto personal, planteando siempre soluciones creativas frente a los problemas que se presentan. El fortalecimiento de esta creatividad cuenta con un valioso instrumento el Teatro del Oprimido que debería ser incluido en la formación de los educadores y trabajadores sociales.

Respecto a la Creatividad Paulo Freire indicaba que:"...Uno de los problemas más importantes que tenemos en este fin de siglo, por el alto desarrollo tecnológico es la pérdida de la curiosidad y la creatividad. Cada vez queda un espacio más pequeño para la curiosidad y la creatividad. Algunos pocos, lejos de las grandes masas, producen conocimientos al servicio de una minoría que comanda el mundo desde el poder. Estas minorías son las únicas que se están dando el lujo de pensar creativamente, de indagar y desarrollar su curiosidad. Ellas piensan curiosamente para que las mayorías no piensen. Los educadores pueden jugar un papel fundamental para cambiar esa realidad".

La extensión mundial del teatro del Oprimido refuerza su enorme valor en el desarrollo humano y social, en la formación de jóvenes, como metodología pedagógica, fortaleciendo identidades y otros. Una experiencia muy especial es la de la India en Calcuta donde Jana Sanskriti es una organización en donde la práctica del teatro del Oprimido ha facilitado entre otras propuestas de acción en relación a la situación de niños, mujeres y poblaciones marginadas.

Nota sobre la autora

Martha Llanos, Directora de Relaciones Internacionales del Foro Red Paulo Freire, ha sido formada en Teatro del Oprimido en el Brecht Forum, Theater of the Oppressed Laboratory de Nueva York con Augusto Boal, Julian Boal y Marie Claire Picher, en el Mandala Center en Port Townsend con Marc Weinblatt . Utiliza Teatro del oprimido en su trabajo de formación de jóvenes y mujeres líderes.