

El Teatro para la Convivencia

Una adaptación del Teatro Foro en el marco de Cercapaz

Publicado por:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Contenido

Introducción

¿De dónde surge el Teatro para la Convivencia?.....	4
1 Marco conceptual: ¿Qué necesitamos saber sobre el Teatro del Oprimido?.....	9
1.1 ¿Por qué hablamos del Teatro para la Convivencia y no del Teatro Foro en Cercapaz?.....	11
1.2 Objetivos del Teatro Foro.....	14
1.3 ¿Cuáles son los valores agregados del Teatro Foro?.....	15
2 Metodología Teatro Foro	16
2.1 ¿Cuándo y cómo ponemos en práctica el Teatro Foro?.....	16
2.1.1 ¿Qué entendemos como ‘obra’ en el Teatro Foro?.....	16
2.1.2 ¿Cómo se desarrolla la obra en el Teatro Foro?.....	16
2.2 ¿Quiénes participan en una obra de Teatro Foro?.....	18
2.2.1 ¿Quién es el o la Curinga del Teatro Foro?.....	18
2.2.2 ¿Qué habilidades requiere el/la Curinga?	19
2.2.3 ¿Quiénes son los espect-actores y espect-actrices del Teatro Foro?	20
2.3 ¿Cuáles son los pasos para desarrollar una obra de Teatro Foro?.....	21
2.3.1 Recomendaciones para el Teatro Foro	26
3 Caja de herramientas	28
3.1 ¿Qué nos puede ayudar en la práctica del Teatro Foro?.....	28
3.1.1 Ejercicios de activación corporal.....	29
3.1.2 Ejercicios de confianza	39
3.1.3 Teatro Imagen como preparación de Teatro Foro	43
3.1.4 Introduciendo el Teatro Foro.....	46
3.1.5 Técnicas de Ensayo	47
3.1.6 Ejercicio para el desarrollo del Teatro Foro.....	49
4 Una experiencia de Cercapaz.....	50
4.1 ¿Cómo se aplicó el Teatro para la Convivencia?	50
5 Bibliografía y referencias	54
5.1 Grupos que trabajan con la metodología del Teatro Foro.....	54
5.2 Consultores que trabajan con la metodología de Teatro Foro.....	55
5.3 Bibliografía.....	56

El Teatro para la Convivencia

Una adaptación del Teatro Foro en el marco de Cercapaz

©Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH inició sus labores al comenzar el año 2011. La organización reúne las competencias y las experiencias de muchos años del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) gGmbH, de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH y de InWEnt – Capacitación y Desarrollo Internacional gGmbH.

Peter Luhmann

Director Residente de la GIZ en Colombia

Peter Hauschnik

Coordinador Programa Cercapaz

CERCAPAZ

(Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz)

Carrera 13 No. 97-51 Of. 302

Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: +(571) 6361114

F +(571) 6351552

E giz-kolumbien@giz.de

I www.giz.de

www.cercapaz.org

Autores GIZ-Cercapaz

Hilka Langohr

Víctor Gutiérrez

Diseño de cubierta y Editorial

Mónica Cárdenas Vera

Fotografías

Hilka Langohr

Apoyo Consorcio Como Consult/

Berghof Foundation

Lorena Cantillo

Agradecimientos

El grupo Teatro para la Convivencia de Cúcuta

Consultores:

Héctor Aristizábal

Luis M. Benítez Páez

Till Baumann

Cercapaz:

Jenny Bernal

Julia Düe

Juliana Ramos Díaz

Bogotá, D.C., 2014. Colombia

¿De dónde surge el Teatro para la Convivencia?

El programa Cercapaz

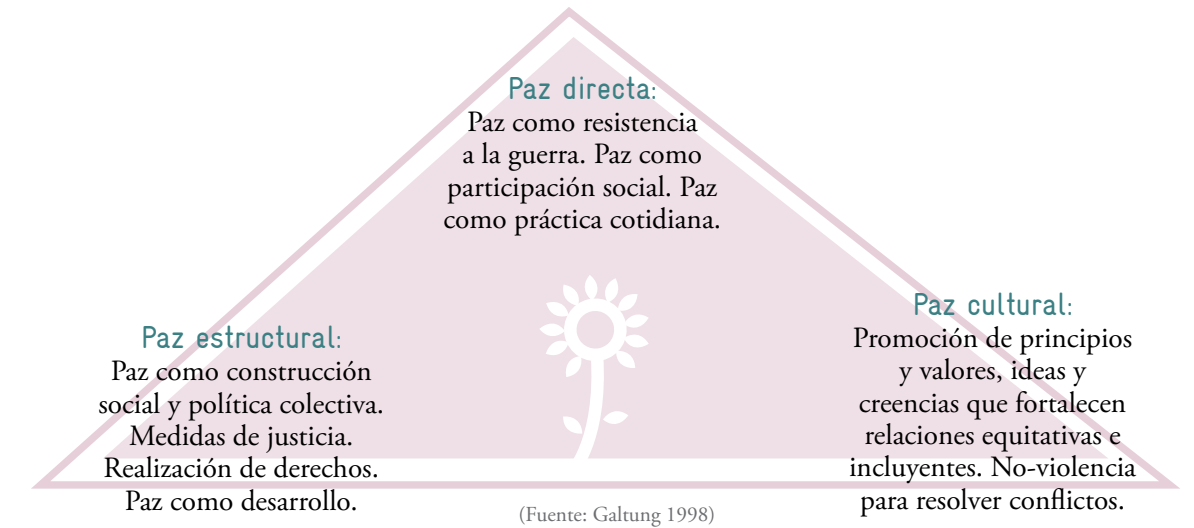
Cercapaz, Cooperación entre Estado y Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz, es un programa que inició en enero de 2007 y se proyecta hasta marzo de 2015. Su nombre conlleva dos connotaciones: los esfuerzos del país en la construcción de un escenario favorable para la paz (estar más CERCA de la PAZ) y la apuesta por desarrollar y fortalecer las capacidades que se requieren para construirla y mantenerla de forma sostenible (SER CAPAZ).

El objetivo de Cercapaz es el fortalecimiento de la cooperación entre el Estado y la Sociedad Civil para el desarrollo de una paz justa y sostenible, por medio del fomento de acuerdos y sinergias que se traducen en iniciativas conjuntas de Construcción de Paz e inclusión.

¿Cómo entendemos la Construcción de Paz en Cercapaz?

Para Cercapaz la Construcción de Paz requiere creatividad, empatía e imaginación para transformar los conflictos y para buscar alternativas que faciliten la creación de nuevas realidades y de escenarios con las características necesarias para hacer las paces de forma sostenible.

En su comprensión integral de la transformación de conflictos y la Construcción de Paz, el Programa incorpora las tres dimensiones de un conflicto: directo, estructural y cultural.

En estas tres dimensiones, de manera directa o indirecta, Cercapaz busca generar diálogos y cooperación entre los diferentes actores afectados por el conflicto, logrando integrar aspectos relacionados con la cultura, el arte, la política, la democracia, las leyes, la participación, la equidad de género e intergeneracional, entre otros.

En la cooperación entre el Estado y la Sociedad Civil la confianza es un tema fundamental, es el motor que mueve los procesos de cambio social. La falta de confianza hacia las instituciones incide en las relaciones sociales que establecen las personas entre sí, en la construcción de lo público, en la capacidad de transformación y en el desarrollo del potencial de ciudadanos y ciudadanas.

Introducción

Las prácticas, expresiones y manifestaciones artísticas y culturales inciden en las dimensiones pública y privada de los ciudadanos y aportan cambios en las formas de pensar y actuar de quienes participan en los procesos, como una condición para la Construcción de Paz.

¿Cómo entendemos la convivencia en Cercapaz?

Más que el hecho de coexistir en espacios físicos, la convivencia, en tanto construcción social, se basa en el reconocimiento de la otra persona como legítima en la diferencia.

Las personas que conviven en un determinado lugar pueden experimentar situaciones en las que sus intereses entran en contradicción, en virtud de sus diferencias identitarias, ideológicas, sociales, económicas, políticas y culturales.

Esta contradicción y tensión entre intereses es lo que se entiende como conflicto. En consecuencia, la convivencia no es la ausencia de conflicto sino la oportunidad para hacer de él una experiencia que contemple o propicie la posibilidad de discusión, y una ocasión para la transformación creativa de las relaciones en los ámbitos público y privado.

Cercapaz y el Teatro Foro

“Tenemos la obligación de inventar otro mundo porque sabemos que otro mundo es posible. Pero nos incumbe a nosotros el construirlo con nuestras manos entrando en escena, en el escenario y en la vida”.

Augusto Boal

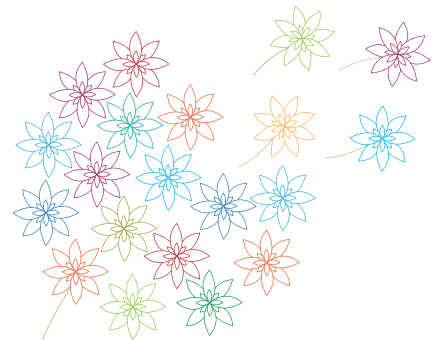
Cercapaz, reconociendo la posibilidad del Teatro Foro como instrumento eficaz en la comprensión y búsqueda de alternativas para la transformación de conflictos, de problemas sociales e interpersonales y para crear confianza y convivencia, decidió emprender un proceso de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en Teatro Foro.

De este interés resulta un instrumento que ofrece a quienes participan una forma para analizar situaciones conflictivas en un escenario, donde pueden ser modificadas para crear un futuro posible. Se constituye como metodología innovadora que Cercapaz decide incorporar al trabajo de las entidades y organizaciones socias y aliadas del Programa, con el propósito de acompañar procesos y proyectos orientados a la transformación de los conflictos en un determinado contexto social.

¿Para quién y para qué el Teatro Foro?

Este documento se dirige a dos grupos. En primera instancia es un apoyo para las contrapartes y los aliados de Cercapaz que han participado en procesos prácticos de formación sobre Teatro Foro. Entrega insumos que permiten aplicar los conocimientos adquiridos en estos procesos, sin embargo, no los reemplaza.

En segunda instancia, el documento es para aquellas personas que han escuchado hablar del Teatro Foro y están interesadas en conocer más al respecto. Para ellas, esta guía ofrece un primer acercamiento a lo que es el Teatro Foro. Sin embargo, no se pueden reemplazar talleres prácticos, en

Introducción

los cuales se vive el Teatro Foro, con la lectura de un documento. Aquellas personas a quienes les llame la atención esta metodología les recomendamos buscar un grupo de Teatro Foro y/o capacitaciones.

Este documento reúne conocimientos y prácticas de asesores y asesoras de Cercapaz y de sus contrapartes, que han participado en talleres sobre el Teatro Foro. Principalmente los contenidos están basados en el trabajo de Augusto Boal, dramaturgo, escritor y director de teatro brasileño, quien desarrolló el Teatro del Oprimido como método pedagógico para la transformación social. Las capacitaciones en Teatro del Oprimido en el marco de Cercapaz fueron realizadas por Till Baumann, Hector Aristizábal y Luis M. Benítez Páez¹.

El Teatro Foro para la Convivencia es una adaptación del Teatro Foro por GIZ-Cercapaz y sus contrapartes. Con este documento se busca dar a conocer el uso que el Programa le ha dado y la importancia que le reconoce al Teatro Foro en la transformación de conflictos y la Construcción de Paz.

¹ Las herramientas y explicaciones pueden variar del contenido de las capacitaciones, ya que cada persona los vive e interpreta de forma distinta. No pretendemos de repetirlo de forma exacta a como fueron las instrucciones de los consultores.

1. Marco conceptual

¿Qué necesitamos saber sobre el Teatro del Oprimido?

“El Teatro del Oprimido (T.O) es una formulación teórica y un método estético, creado por Augusto Boal basado en diferentes formas de arte y no solamente en el teatro. Reúne un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas dramáticas que pretenden la desmecanización física e intelectual de sus practicantes y la democratización del teatro. El T.O tiene por objetivo utilizar el teatro y la dramatización como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales, interpersonales e individuales”

Tomás Motos

En su libro *Juego para Actores y no Actores* (2001) Boal plantea lo siguiente sobre el Teatro del Oprimido y el Teatro Foro:

“El Teatro del Oprimido es teatro en la acepción más arcaica de la palabra: todos los seres humanos son actores, porque actúan, y espectadores, porque observan. Somos todos espect-actores. El Teatro del Oprimido es una más entre todas las formas de teatro” (p. 21).

“Todo el mundo actúa, interactúa, interpreta. Somos todos actores. ¡Incluso los actores! El teatro es algo que existe dentro de cada ser humano y puede practicarse en la soledad de un ascensor, frente a un espejo, en un estadio de fútbol o en la plaza pública ante miles de espectadores” (p. 21).

“El Teatro Foro es un tipo de lucha o juego y, como tal, tiene sus reglas. Pueden modificarse, pero siempre existirán, para que todos participen y surja una discusión profunda y fecunda” (p. 68).

1. Marco conceptual

Árbol del Teatro del Oprimido

El Árbol del Teatro del Oprimido plantea los principales aspectos sobre los que se sustenta esta metodología, tales como la ética, la solidaridad, la filosofía, la economía y la política, entre otros. Los elementos a partir de los cuales desarrolla toda su potencia, como por ejemplo la imagen, el sonido y la palabra, nos muestran que el Teatro del Oprimido tiene diversas herramientas, como el Teatro Legislativo, el Teatro Periodístico, el Teatro Invisible, el Teatro Foro y el Teatro Imagen.

1.1 ¿Por qué hablamos del Teatro para la Convivencia y no del Teatro Foro en Cercapaz?

“El Teatro Foro es un buen ejemplo para ilustrar la importancia de la creatividad en la transformación de conflictos. Muchas veces en una sesión de Teatro Foro salen propuestas e ideas que no habían salido en otros contextos”.

Till Baumann

Cuando se usa el Teatro Foro para la Construcción de Paz es necesario trabajar siempre a favor de la transformación de conflictos, propiciar espacios de participación que promuevan nuevas formas de narración con los diferentes actores involucrados, entre otras.

Es a partir de estas experiencias que Cercapaz y sus contrapartes, interesadas en abordar de manera innovadora la búsqueda de solución a los conflictos y la Construcción de Paz, decidieron adaptar el Teatro Foro a lo que se ha denominado ‘Teatro para la Convivencia’.

1. Marco conceptual

El Teatro para la Convivencia es una metodología de trabajo que, a través de la utilización de juegos, ejercicios y técnicas teatrales, comprende e identifica alternativas de solución a situaciones o problemas de relaciones interpersonales, intergrupales, interinstitucionales, sociales, culturales, interétnicas e intergéneros que se presentan en un lugar y contexto determinados.

En este sentido, el Teatro para la Convivencia es una adaptación de Teatro Foro, que busca centrar sus esfuerzos en generar diálogos y cooperación y fortalecer procesos colectivos para la creación y consolidación de la convivencia.

En este marco es importante tener en cuenta lo siguiente:

Objetivo general	Concientización de los conflictos y creación de relaciones para la transformación de conflictos.
Fase del taller	»Los participantes y el lugar del taller son seleccionados teniendo en cuenta el contexto. »Desarrollo de un guión sensible al conflicto.
Fase de la representación	Selección del escenario de la representación de acuerdo con el contexto. El o la Curinga está entrenado/a en la transformación de conflictos. (En el numeral 2.2.1. se explica quién es y qué hace el o la Curinga.)
Seguimiento	Generación de otras actividades basadas en las ideas y reflexiones dadas durante la obra del Teatro Foro.

(Adaptación de Reich 2012)

Acción sin Daño y Teatro para la Convivencia

Hay diversas propuestas sobre cómo ser sensibles a los conflictos y cómo actuar teniendo en cuenta esos contextos que pretendemos impactar. Una de ellas es la Acción sin Daño. La propuesta de ‘No hacer daño’ es un instrumento para que las acciones de cualquier organización/institución no aumenten las tensiones y, por el contrario, contribuyan a generar condiciones de paz. El objetivo primordial es prevenir que se gestionen los conflictos de manera violenta. Para esto se debe reflexionar acerca del impacto de todas las acciones.

Referencia: Fundación para la Cooperación Synergia (2011). *Acción sin Daño como aporte a la Construcción de Paz: propuesta para la práctica.*

Nuestra propuesta es desarrollar el Teatro para la Convivencia en un contexto de conflicto o posconflicto, por lo tanto, es necesario que quienes lo promuevan y lo experimenten, comprendan un enfoque clave en el marco de estos procesos: la Acción sin Daño.

1. Marco conceptual

1.2 Objetivos del Teatro Foro

El Teatro Foro tiene alcances en la dimensión sociocultural, como los siguientes:

- »Visibilizar problemáticas sociales, políticas y culturales, en entornos que buscan el cambio y la transformación social.
- »Conocer realidades desde las dimensiones personal, relacional, estructural y cultural, a través de un lenguaje artístico y simbólico.
- »Proponer, crear y ensayar posibles soluciones, para diferentes contextos conflictivos o problemáticos.
- »Sensibilizar sobre las realidades y problemas que afrontan las comunidades, reconociendo el contexto histórico, social y económico de sus participantes.
- »Promover diálogos e intercambios de opiniones en torno a una problemática específica.

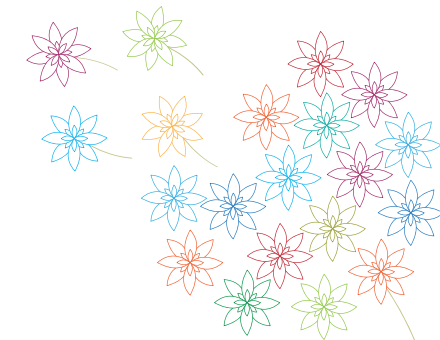
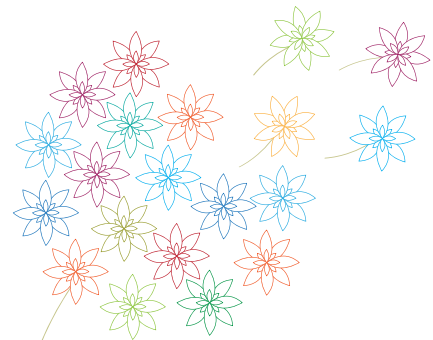
De otro lado, el Teatro Foro logra trascender la distancia entre actores/actrices y el público, permitiendo que este último intervenga activamente en la obra, aportando alternativas de transformación a los conflictos, planteando nuevas situaciones o dando indicaciones a los actores y las actrices en torno a ‘cómo se imaginan que podría cambiar la situación expuesta’. En este sentido, el público pasa de estar compuesto por espectadores y espectadoras a ‘espect-actores’ y ‘espect-actrices’.

En suma, el mayor reto del Teatro Foro es desarrollar alternativas de abordaje a problemáticas sociales y conflictos, a través de un sistema de ejercicios, juegos y técnicas teatrales para identificar alternativas no violentas de transformación de los conflictos y problemas sociales e interpersonales y construir escenarios de confianza.

1.3 ¿Cuáles son los valores agregados del Teatro Foro?

Las manifestaciones artísticas en general, y las teatrales en particular, nos permiten acercarnos a la solución de conflictos desde perspectivas diferentes, en la medida en que superan la dimensión racional y potencian lo emocional y lo vivencial como recursos eficaces que ponen en escena las situaciones problemáticas para comprenderlas a partir de otras miradas.

En situaciones en las que el poder se ejerce de manera arbitraria, el Teatro Foro nos permite no solo explorar diferentes roles sociales y experimentar situaciones conflictivas desde posturas distintas, sino también empoderar a quienes son oprimidos/as, abrirles las perspectivas para encontrar caminos de solución y potenciar su habilidad para ejercer como ciudadanos y ciudadanas

2. Metodología Teatro Foro

gestores del cambio y la transformación social.

2.1 ¿Cuándo y cómo ponemos en práctica el Teatro Foro?

El Teatro Foro puede ser la metodología adecuada para utilizarse si la comunidad tiene identificado un problema, pero no logra resolverlo de acuerdo con sus deseos. El Teatro Foro nos permite exactamente eso: escenificar los problemas basados en situaciones reales a partir de personajes que sienten o perciben que no pueden remediar la dificultad.

2.1.1. ¿Qué entendemos como 'obra' en el Teatro Foro?

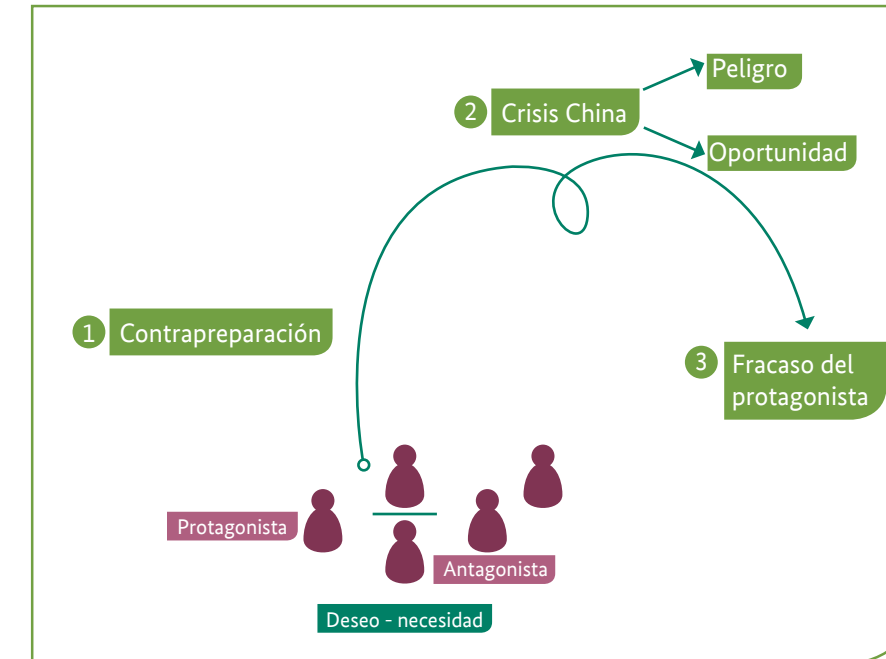
La obra del Teatro Foro es una metáfora basada en situaciones reales, en la que los/las personajes oprimidos/as y opresores entran en conflicto de forma clara en la defensa de sus deseos, posiciones, intereses y necesidades. En esta confrontación el/las oprimido/a fracasa y el público es invitado por el o la Curinga a entrar en escena y sustituir al protagonista o a los y las aliados/as en la obra y buscar alternativas para el problema planteado en la escena.

2.1.2. ¿Cómo se desarrolla la obra en el Teatro Foro?

En primera instancia, el espectáculo es presentado de manera convencional: se muestra una determinada situación de nuestra comunidad, grupo o realidad, respondiendo a los siguientes momentos:

1. **Contra-preparación:** es el momento en que el público entiende de dónde nace el deseo. Como apenas se está iniciando, el conflicto muchas veces no está visible todavía.

2. **Crisis China:** es el momento en que el/la protagonista se enfrenta a dos alternativas; de un lado a un peligro/fracaso, de otra parte, a una oportunidad que se abre a otros caminos posibles.
3. **Fracaso del/la protagonista:** es el momento en el que el/la protagonista se enfrenta al peligro y fracasa.

2. Metodología Teatro Foro

2.2 ¿Quiénes participan en una obra de Teatro Foro?

En una obra de Teatro Foro participan los actores y las actrices, el o la Curinga y los espect-actores y las espect-actrices.

2.2.1 ¿Quién es el o la Curinga del Teatro Foro?

El Curinga/la Curinga es la persona que facilita el Teatro Foro. Es quien a través de una función pedagógica dirige la puesta en escena y actúa como maestro o maestra de ceremonia, orientando y mediando a través del diálogo el análisis de la situación. El/la Curinga ocupa un lugar entre los actores, actrices, espect-actores y espect-actrices estimulando su participación para cambiar o transformar la situación que vive el/la protagonista.

Es importante que el público sepa que su función es distinta a una obra de teatro convencional. El/la Curinga activa al público y busca diversas maneras de hacerlo sin necesidad de explicar todo. Tiene el dominio suficiente de los ejercicios de activación para estimular la participación.

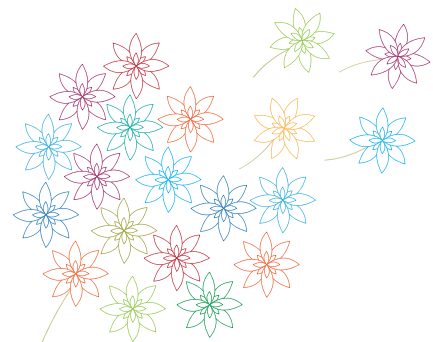
Aunque el/la Curinga no actúa y no tiene personaje en la obra, es una persona escogida del grupo con la que se está trabajando y debe conocer la obra a profundidad. Por eso, es fundamental que participe en su elaboración, de manera que entienda el tema o problema y pueda identificar las preguntas claves para la participación de los espect-actores y espect-actrices.

Durante la interpretación debe administrar muy bien la palabra, de manera que las intervenciones no vengan de sí mismo sino del público. Sin embargo, no es precisamente neutral; tiene una responsabilidad muy grande en la medida en que la obra se expone con un propósito acordado por el grupo que la ha elaborado.

2.2.2 ¿Qué habilidades requiere el/la Curinga?

- **Experiencia:** tener apropiación o experiencia en el uso y aplicación de las metodologías de trabajo con grupos y/o comunidades. Es importante que quien asuma el rol de Curinga tenga experiencia y haya asumido la responsabilidad de facilitador en otros espacios, en los que se haya utilizado el teatro y la creación colectiva como método de intervención con propósitos sociales.
- **Interlocución:** contar con habilidades para la generación del diálogo, esto es, escucha activa, construcción colectiva de acuerdos, formulación de preguntas reflexivas, empatía, comunicación no violenta, neutralidad —en el sentido de reconocer la diversidad de posturas y visiones sin excluir ni deslegitimar alguna de ellas—, entre otras capacidades orientadas al trabajo en equipo en condiciones equitativas.
- **Recursividad:** contar con una disposición creativa y constructiva para establecer una relación de confianza con los/las participantes y para encontrar maneras recursivas de generar la participación y hacer evolucionar la obra.

Leer más sobre las habilidades de un o una Curinga en el capítulo 4 de “Juegos para actores y no-actores”.

2. Metodología Teatro Foro

2.2.3 ¿Quiénes son los espect-actores y espect-actrices del Teatro Foro?

“En el Teatro Foro hay un proceso dialógico que recoge diferentes ideas del público que se ponen en práctica a través de intervenciones actuadas en el escenario. Es decir, trasciende la separación entre actores/actrices y espectadores/as y crea una nueva identidad: los y las ‘espect-actores y espect-actrices’”.

Till Baumann

Cuando se da el fracaso del protagonista, el/la Curinga le pregunta a los espect-actores y espect-actrices si están de acuerdo con la situación planteada por el/la protagonista; probablemente ellos dirán que no, ya que el/la protagonista no logra salir de la situación de opresión.

El/la Curinga informa a los espect-actores y espect-actrices que la representación se realizará nuevamente, pero que ahora pueden intervenir en el lugar del/ de la protagonista para intentar cambiar la situación. La persona que quiera intervenir como espect-actor o espect-actriz tiene que decir a partir de qué momento debe volver a desarrollarse la obra. Los actores y actrices, por su parte, intentarán continuar haciendo las cosas exactamente de la misma manera a no ser que el espect-actor o espect-actriz logre la transformación.

Es importante crear cierta tensión en los espect-actores y espect-actrices para que se sientan motivados a participar; si nadie cambia el mundo, este continuará como está y si nadie cambia la escena, todo continuará tal y como está. Su intervención se discute al finalizar la obra.

2.3 ¿Cuáles son los pasos para desarrollar una obra de Teatro Foro?

“El proceso de preparación de una escena de Teatro Foro puede empezar con ejercicios para la creación de confianza y la dinamización del grupo y seguir con la construcción y el desarrollo de imágenes para identificar situaciones y temáticas a ser transformadas. Desde las imágenes se crean escenas que se presentan luego dentro del grupo o de manera pública, en la expectativa de generar un diálogo y ver posibles transformaciones”.

Till Baumann

Con el propósito de facilitar la comprensión del proceso del Teatro Foro sugerimos la siguiente ruta. Esta ruta sugiere unos pasos que, seguidos de manera secuencial, se configuran en una experiencia de Teatro Foro. A cada momento le corresponden unos propósitos específicos y les recomendamos ejercicios que describimos en la ‘Caja de herramientas’ del capítulo siguiente.

2. Metodología Teatro Foro

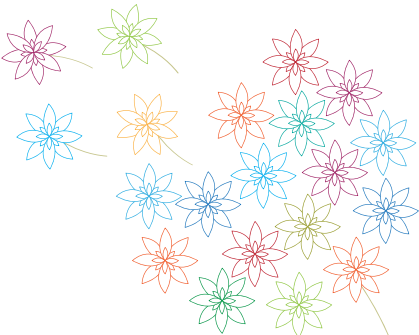
Momento	Propósito	Ejercicios y actividades recomendados
Diálogo comunitario e interinstitucional	Dar a conocer a comunidades e instituciones el Teatro Foro como estrategia para promover el diálogo y explorar alternativas ante una situación conflictiva.	»Mapeo de Actores para identificar personas clave en la comunidad.
	Invitar a desmitificar el conflicto, de modo que no sea entendido como sinónimo de violencia y explorar sus oportunidades.	»Un café para hablar de Teatro Foro.
	Si aún no hemos conformado el grupo o no está completo, promover un espacio de diálogo o conversatorio sobre el Teatro Foro entre aliados y personas cercanas a los procesos para identificar interesados/as en el desarrollo de la iniciativa. Este espacio de diálogo puede servir como escenario para convocar organizaciones sociales e instituciones en donde se generen condiciones para abordar conflictos de forma creativa. Debemos enviar el mensaje de que el conflicto no es sinónimo de violencia y reflexionar sobre el conflicto como oportunidad.	»Reuniones y encuentros bilaterales con organizaciones e instituciones.

Momento	Propósito	Ejercicios y actividades recomendados
Formación del grupo	Para el desarrollo inicial de una experiencia de Teatro Foro necesitamos conformar un grupo. Es pertinente encontrar un lugar amplio donde estemos cómodos para jugar y actuar. Es clave identificar y vincular (si se identifican y si hay el interés) al grupo, a personas con experiencia o conocimiento en el uso de Teatro Foro, ya que pueden enriquecer la iniciativa.	
Creación de confianza y dinamización del grupo	Es fundamental crear un ambiente de confianza y dinamizar el grupo, a través del <i>reconocimiento de los/las participantes</i> (quiénes somos, qué nos motiva, cuáles son nuestras expectativas y habilidades). Por tratarse de una metodología basada en el teatro, es clave que <i>activemos nuestro cuerpo</i> y lo descubramos como un vehículo de expresión y comunicación. Se continúa, así, en dinámicas para el <i>desarrollo de confianza</i> .	Reconocimiento y activación corporal »Nombre con gesto (p. 30). »Caminar por el espacio (p. 32). »Ábreme, ábreme, ábreme (p. 34). »Aquí vamos, aquí vamos (p. 38). »Pasa palmadas (p. 31). »Miradas y cambio de lugar (p. 30). »Choza y habitante (p. 38). Generación de confianza »Hipnotismo colombiano (p. 40). »La burbuja (p. 40). »Masaje grupal (p. 42). »Los coches (p. 42).

2. Metodología Teatro Foro

Momento	Propósito	Ejercicios y actividades recomendados
Construcción de imágenes, desarrollo de escenas y obra	Una vez que el grupo está articulado como equipo, se lleva a cabo de manera colectiva la <i>construcción de imágenes, el desarrollo de escenas y la obra</i>, para lo cual se proponen actividades de creación de la obra, trabajar alrededor del teatro imagen y cualificar la práctica a través de <i>técnicas de ensayo</i>. Se debe identificar un conflicto o problema del contexto social, sobre el cual se pueda incidir.	Construcción de imágenes »¿Qué estás haciendo? (p. 43). »El espejo (p. 43). »La galería/estatuas (p. 44). »Construyo imágenes (p. 45). »Construyo imágenes colectivas (p. 45). »La fotografía (p. 44). »La obra más rápida del mundo: el periódico (p. 46). Técnicas de ensayo »Película para adelante/para atrás (p. 47). »Movimiento rítmico + sonido/palabra (p. 47). »Improvisación (p. 47). »Espectáculo para sordos (p. 47). »Mano en la espalda (p. 47). »Monólogo interior (p. 47). »Entrevista al personaje (p. 48). »Somatización (p. 48).
Presentación (de la obra) y diálogo público. Teatro Foro	Llega el momento de <i>presentar la obra ante la comunidad y generar diálogo con los espect-actores y las espect-actrices</i>. Para esto se lleva a cabo el Teatro Foro y se generan las condiciones para la <i>reflexión, el aprendizaje/desaprendizaje, alrededor de la convivencia</i>.	»Ejercicios para dinamizar al público, como por ejemplo la lluvia italiana. (p. 36). »Teatro Foro. (p. 16). »Facilitar diálogos e intercambiar visiones para la proposición de potenciales alternativas de abordaje y transformación de conflictos.

Momento	Propósito	Ejercicios y actividades recomendados
Reflexión y aprendizaje/desaprendizaje	Después de la presentación se debe reflexionar con actores/actrices e instituciones clave sobre los aprendizajes del proceso y de la presentación. Si se da la oportunidad, se exploran posibles mecanismos para desarrollar o promover alternativas para la transformación del conflicto presentado en la obra.	

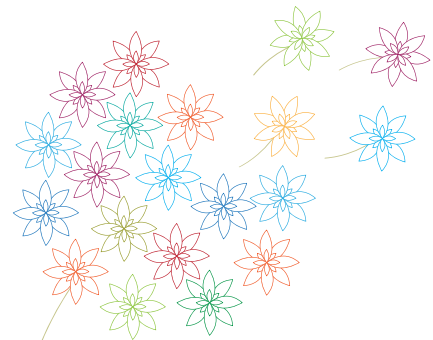

2. Metodología Teatro Foro

2.3.1 Recomendaciones para el Teatro Foro

- » La escena de una obra de Teatro Foro debe ser *realista*, debe tener un vínculo con el contexto social, aunque sigue siendo una representación teatral.
- » El/la protagonista debe realmente tratar de *realizar* su deseo.
- » También es indispensable que las personas de un grupo —o por lo menos una persona—, *conozcan la situación* que se va a mostrar en la obra.
- » Una obra de Teatro Foro debe *plantear una pregunta clara*.
- » Se debe evidenciar alguna *posibilidad de cambiar la situación*. Si no hay ninguna alternativa para que la situación sea distinta, el público muy difícilmente puede intervenir con ideas. La obra debe ser construida dramáticamente de manera que en ella existan horizontes de salida a la situación problemática. La obra no debe ser fatalista o finalista, que no dé opciones a los espect-actores y espect-actrices, que los inhiba de actuar o que los desespere. Al mismo tiempo las intervenciones del *público no deben ser mágicas*.
- » Después de haber actuado es importante *liberarse de los personajes* y volver a ser uno mismo.

- » Las intervenciones pueden darse a partir de la *identificación individual con la situación o con el personaje, por analogía, o por solidaridad*. En los casos en que se da la identificación del público por solidaridad, es muy importante determinar si esta empatía se da desde la opresión; por ejemplo, si es un grupo de mujeres que muestra una obra sobre el maltrato de la mujer, no es recomendable que un hombre reemplace a la protagonista.
- » Al cierre del foro *no debemos hacer ningún juicio* de valor acerca de cuál fue la mejor intervención ni cuál fue la mejor salida. El cierre del foro es el momento en que apreciamos lo que pasó, cómo fue posible encontrar otros caminos distintos a la opresión y cómo nosotros mismos identificamos esas alternativas. Además, es el momento para evidenciar que el análisis no termina allí, sino que continúa en la vida diaria de los/las participantes. La idea es que sea un momento para activar y dinamizar lo vivido con contundencia.
- » Debido a que durante el proceso de creación e interpretación, el tratamiento del tema o del problema en un marco de Construcción de Paz mueve emociones internas, es recomendable ser cuidadoso y ver la posibilidad de contar con un apoyo que puede ser de *tipo psicológico* que las maneje y contenga de manera apropiada.

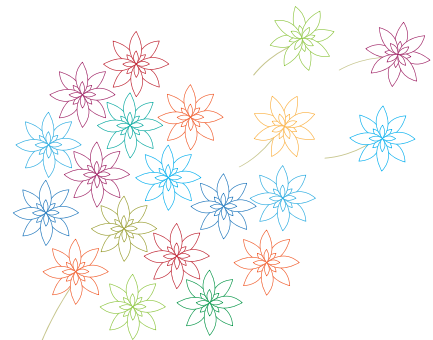
3. Caja de herramientas

3.1 ¿Qué nos puede ayudar en la práctica del Teatro Foro?

En el capítulo anterior describimos cada uno de los pasos, momentos o fases que hacen parte del Teatro Foro, cuya metodología cuenta con una colección de herramientas que nos sirven para cualificar la técnica y optimizar los resultados alcanzados.

Como todo en la vida, el Teatro Foro se aprende experimentando, probando, identificando posibles debilidades y mejorando cada vez más en la práctica. El mensaje que el/la Curinga debe transmitir al grupo a través de sus acciones es que ‘todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro’, esto significa que se deben generar condiciones y un ambiente que permita romper las barreras que les impiden a los/las participantes entrar en escena. Quizás en el grupo predomine el temor a hacer el ridículo; para esto, proponemos utilizar los juegos y técnicas como los propuestos a continuación.

A través de juegos se invitará al grupo a reconocerse y a construir confianza. El/la Curinga tiene como objetivo facilitar el reconocimiento del grupo y del espacio, promover que el grupo se sienta en confianza con sus compañeros y compañeras de escena, además de invitar a cada uno de los y las participantes a que conozca y se conecte con su cuerpo.

Boal (2001) sistematizó los ejercicios y juegos en categorías, que trabajan con los sentidos:

1. Sentir todo lo que se toca.
2. Escuchar todo lo que se oye.
3. Activar los distintos sentidos.
4. Ver todo lo que se mira.
5. La memoria de los sentidos.

3.1.1 Ejercicios de activación corporal

Estos ejercicios buscan disponer al grupo de participantes a la tarea física de crear, de utilizar su cuerpo como instrumento de expresión y comunicación, ya que estamos muy acostumbrados a utilizar nuestra voz pero no nuestro cuerpo. Buscan también estimular el movimiento en las personas y llevarlas a descubrir las diferentes posibilidades de su cuerpo.

Usar estos ejercicios implica un proceso de ‘desmecanización’, para usar el lenguaje teatral. Muchos de los ejercicios se basan en los sentidos del ser humano: vista, oído y tacto.

Es muy importante utilizar el juego para estos ejercicios que buscan activar corporalmente. No tienen que usarse todos en el mismo proceso; lo mejor es que los revisemos, los conozcamos, los practiquemos y los apliquemos en el momento indicado.

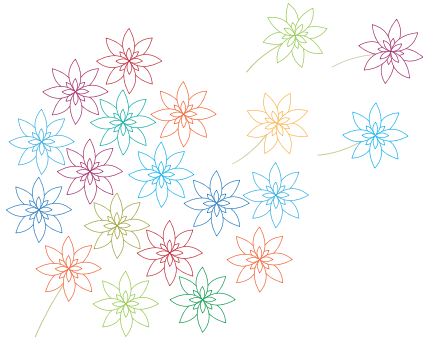
3. Caja de herramientas

Nombre con gesto	
Propósito	Aportar a la generación de un ambiente de confianza, a combatir la timidez y a identificarnos con nuestro cuerpo.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Se invita a los/las participantes a hacer una ronda, el/la Curinga da las instrucciones del ejercicio: la persona se presentará pasando al centro de la ronda y realizará un gesto o movimiento expresivo con su cuerpo acompañado de su nombre (en voz alta). Al finalizar su presentación, el grupo (simultáneamente) pasará al centro a imitar el movimiento realizado y repetirá el nombre de quien se presentó, esto se realizará en dos oportunidades. Uno a uno se va presentando hasta que todo el grupo lo haya realizado.	

Miradas y cambio de lugar	
Propósito	Estimular la expresión no verbal.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Se invita a los/las participantes a sentarse y a mirar a sus compañeros/as a los ojos. Cuando se encuentre con la mirada deberá intercambiar de lugar con el compañero y la compañera con quien cruzó la mirada.	

Silla equilibrada	
Propósito	Estimular la coordinación y el balance.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Se pide al grupo de personas que está sentado, que se ubique detrás de cada una de sus sillas y que logre ponerla en equilibrio, llevándola hacia adelante. Al lograr el equilibrio se pide al círculo de gente que avance a la derecha o la izquierda sin que se caiga ninguna de las sillas.	

Pasa palmadas	
Propósito	Estimular la coordinación colectiva y la reacción en cadena.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
En ronda el/la Curinga invita al grupo a conectarse a través de una palmada o aplauso. Para esto da las siguientes instrucciones: “si aplaudo a la derecha, la persona que se encuentra a mi derecha inmediatamente aplaudirá, y este le pasará el aplauso a su compañero/a a la derecha”. El ejercicio genera un efecto bola de nieve de palmadas y sigue hasta que la palmada llegue nuevamente al Curinga, quien animará al grupo a hacerlo con mayor rapidez. Para aumentar el nivel de complejidad el/la curinga puede enviar una palmada a la derecha y otra a la izquierda, puede probar enviando hasta 3 o 4 palmadas a lado y lado.	

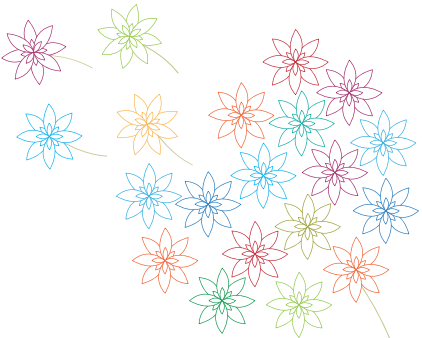
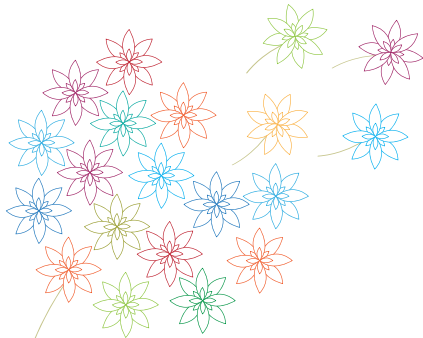
3. Caja de herramientas

Pasa vocales	
Variación de ejercicio Pasa palmadas	
Propósito	Estimular la coordinación colectiva y la reacción en cadena.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Similar al ejercicio de pasa palmadas, la variación consiste en que en lugar de pasar palmadas se pasan vocales. Se complejiza pasando dos, tres o cuatro vocales a lado y lado.	

Caminar en el espacio	
Propósito	Explorar el espacio colectivo y el espacio propio.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Se invita a los y las participantes a caminar por el lugar y se les recomienda buscar los espacios vacíos para evitar caminar en círculos. El/la curinga indica al grupo aumentar o reducir la velocidad y según la instrucción, el grupo camina en cámara rápida o lenta. El/la Curinga puede incorporar un sonido —como un aplauso— para detener el movimiento del grupo y dos aplausos para reactivarlo.	

Variación del ejercicio Caminar por el espacio	
Propósito	Explorar el espacio colectivo y el espacio propio.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
1. El ejercicio se puede usar para invitar a los/las participantes a presentarse. Se les invita a caminar y cuando se encuentren con otro participante cara a cara se saludan con un apretón de manos y dicen sus nombres, al finalizar vuelven a caminar y al encontrarse con otro participante repiten el ejercicio.	

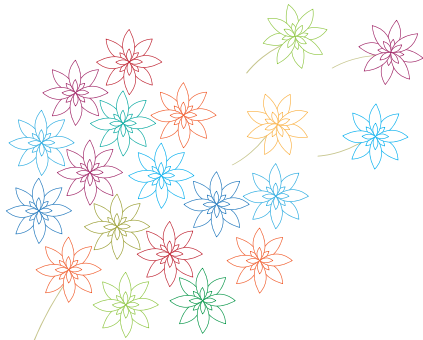
Música y movimiento	
Propósito	Explorar el espacio y estimular la coordinación individual y colectiva.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Se pide que todo el grupo se mueva por el lugar. Cuando la música se detiene, las personas también se detienen. Se puede variar el ejercicio: cuando una persona se detiene, todos deben parar.	

3. Caja de herramientas

Metoca	
Propósito	Estimular la coordinación rítmica y colectiva.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
El grupo de personas está en un círculo. El/la Curinga los anima a encontrar el mismo ritmo, levantando mínimamente la mano derecha. Siguiendo el ritmo, cada participante salta una vez (persona por persona en el círculo). En la segunda ronda que sigue directamente después de la primera saltan dos personas (es decir, el/la Curinga y la persona a su lado), luego la siguiente pareja, etc. En la tercera vuelta saltan tres personas, etc.	

Ábreme, ábreme, ábreme	
Propósito	Estimular la memoria y el reconocimiento de grupo.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Lo/las participantes se ubican en ronda, en el centro se ubica una persona, quien debe intentar salir del medio. Para que la persona pueda salir del círculo debe decir tres veces el nombre de otro/a participante antes de que esa persona diga su nombre. Si lo logra sale de la ronda y entra la persona que nombró tres veces.	

Círculo con el pie, nombre con la mano	
Propósito	Estimular la motricidad y la coordinación.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Este ejercicio se puede usar como calentamiento del público. Se pide a todas las personas levantarse y hacer con el pie derecho un círculo en el aire y con la mano escribir su nombre.	

Una mano círculo, otra mano cruz	
Propósito	Estimular la motricidad y la coordinación.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Este ejercicio se puede usar como calentamiento del público. Se pide a todas las personas hacer con una mano un círculo en el aire y con la otra mano hacer una cruz.	

Sí/no, miel/pan, Luis/Juan	
Propósito	Estimular la lógica y la concentración.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Este ejercicio se puede usar como calentamiento del público. Se pide a todas las personas repetir el contrario de lo que está diciendo el/la Curinga. Por ejemplo, el/la Curinga dice Sí-Sí-No, el público debe decir No-No-Sí. Se puede repetir con varias palabras.	

3. Caja de herramientas

En el espacio: stop, gritar, decir el nombre, agacharse (hacer los contrarios)	
Propósito	Estimular la lógica y la concentración.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
Los y las participantes se mueven en el espacio. Deben hacer el contrario de lo que se está diciendo. Por ejemplo, se detienen cuando se dice “vamos”, saltan cuando se dice “agacharse”.	

La lluvia italiana	
Propósito	Estimular la creación colectiva y el uso del cuerpo como caja de resonancia.
Participantes	Todos y todas en grupo
Descripción	
Este ejercicio se puede utilizar para el calentamiento del público. La lluvia Italiana se hace con los dedos en la palma de la mano. Empieza con un dedo y simula que están cayendo algunas gotas, después la ‘lluvia’ se pone más fuerte con dos dedos, etc. Y luego deja de ‘llover’ de vuelta. El mismo ejercicio se repite con los ojos cerrados.	

Manos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha	
Propósito	Estimular la comunicación no verbal y el cumplimiento de reglas del juego.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Cada persona se para enfrente de la otra. Se aplaude una vez en sus piernas y luego cada uno puede decidir si levanta las manos hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia el piso. El ritmo debe ser rápido. Cuando el movimiento de las dos personas coincide, en el próximo paso se deben encontrar las cuatro manos en el centro.	

1, 2, 3 de Bradford – con sonido y con gesto	
Propósito	Estimular la concentración.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Se cuenta hasta tres repitiéndolo. Una persona empieza con el uno, la otra sigue con el dos, la primera persona sigue con el tres, la otra persona sigue con el uno, etc. En el segundo paso se empieza a reemplazar los números con un sonido y gesto. Primero se reemplaza el uno por un sonido y gesto, luego el dos y al final el tres. La pareja sigue ‘contando’ pero reemplazando los números por sonido y gesto.	

3. Caja de herramientas

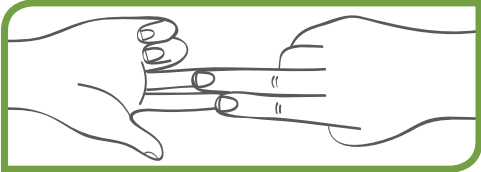
Aquí vamos, aquí vamos	
Propósito	Estimular el asombro y la creatividad.
Participantes	El grupo dividido en dos subgrupos.
Descripción	
Se define cuál grupo inicia. Los grupos se ubican uno frente al otro a tres metros de distancia. El grupo que empieza se acerca al otro gritando 'Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos'; el grupo que espera pregunta: '¿Quiénes?' y el grupo que inició responde: 'los payasos del circo'. Esta respuesta será la instrucción que debe realizar el segundo grupo, es decir deben actuar como payasos de circo por 30 segundos. Por cada turno, se puede variar la instrucción.	

Chozo y habitante	
Propósito	Estimular el juego y la diversión.
Participantes	Grupos de tres personas.
Descripción	
Dos personas se toman de las manos y con sus brazos arriba conforman una choza y una tercera persona será el/la habitante y se ubicará dentro de la choza. El/la Curinga dará las siguientes instrucciones: 1) cuando grite 'chozas', las personas que son chozas deberán moverse para buscar un nuevo habitante y una nueva persona para conformar una choza. Los/las habitantes deberán quedarse en su lugar; 2) Cuando grite 'habitante', los/las habitantes deberán buscar una nueva choza; y 3) cuando escuchen 'terremoto' todos/as deberán moverse y conformar un nuevo equipo de choza y habitante. Durante el terremoto se pueden cambiar los roles, quien era choza puede convertirse en habitante.El/la Curinga estará en el medio al iniciar el ejercicio, y cuando dé la instrucción buscará un lugar para asumir el rol de choza o habitante, esto permitirá que quede una persona libre al estar todas las chozas con su habitante. Quien quede libre será quien gritará habitante, choza o terremoto.	

3.1.2 Ejercicios de confianza

Son ejercicios que buscan que se logre la confianza entre los y las participantes. Son vitales para lograr la armonía del grupo, para generar lazos y vínculos afectivos, determinantes para la metodología.

Guía con dedo	
Propósito	Experimentar cómo con confianza uno se puede complementar con el otro o la otra.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Con el dedo de alguien que lleva los ojos abiertos, debajo de otro dedo de alguien que lleva los ojos cerrados, se guía a la persona ciega por el espacio.	

3. Caja de herramientas

La burbuja	
Propósito	Estimular la confianza a partir de aceptar la seguridad que otros nos ofrecen.
Participantes	Grupos de tres personas.
Descripción	
Dos o tres personas que se agarran por sus manos, guían por todo el espacio a una tercera o cuarta personas que está en el medio de las otras con los ojos cerrados.	

Hipnotismo colombiano	
Propósito	Experimentar el poder que se puede ejercer en otros y la responsabilidad que implica.
Participantes	En parejas o grupos de tres.
Descripción	
Se define quién será el/la hipnotizador/a y quién el/la hipnotizado/a. Quien hipnotiza coloca su mano a 10 centímetros de distancia de la cara de su pareja (hipnotizado) y bajo la idea de haber hipnotizado a su compañero/a, lo hace mover por el espacio a su libre antojo, quien debe mantener los 10 centímetros de distancia con la mano de su hipnotizador/a.	
Luego se cambia el rol. El/la hipnotizado/a ahora hipnotizará y viceversa. La pareja se puede hipnotizar al tiempo para vivir el equilibrio del poder. Para entregar mayor poder a alguien, se piden tríos y una persona hipnotiza a dos con sus dos manos. Los tres deben experimentar la sensación del ejercicio y la responsabilidad del poder.	

Bosque de los sonidos	
Propósito	Estimular el oído y el cumplimiento de acuerdos para la generación de confianza.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Cada pareja se pone de acuerdo sobre un sonido que sirve de guía o indicación. Uno de los dos, que puede ver, usa este sonido para guiar por el lugar a su compañero/a que tiene los ojos cerrados. Se puede complejizar pidiendo que la pareja se aleje o que baje el volumen del sonido.	

Punto en el espacio	
Propósito	Estimular la apropiación del espacio y la concentración.
Participantes	Individual.
Descripción	
Cada persona se ubica en un lugar y busca con sus ojos un punto en una pared. Luego cierra sus ojos y camina hacia el punto escogido. Cuando llega a la pared mira si ha encontrado el punto elegido.	

Empalme de manos/abrazos	
Propósito	Estimular la apropiación del espacio y la concentración.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Las dos personas frente a frente se dan la mano. Luego cierran sus ojos y cada una va cinco pasos para atrás. Cuando han completado los cinco pasos hacia atrás, se vuelven a dar estos cinco pasos para adelante y se mira si las dos manos se vuelven a encontrar. Se repite el ejercicio con un abrazo.	

3. Caja de herramientas

Masaje grupal	
Propósito	Explorar la relajación y el cuidado mutuo.
Participantes	Todos y todas en grupo.
Descripción	
En círculo, todos los/las integrantes giran hacia la derecha o la izquierda, de manera que queden dando la espalda a su compañero/a. Se pide que muy lentamente le dé un masaje a quien tienen adelante. Apretón de hombros, punzadas en la espalda, recorrer con los dedos la espalda, masajear el cuello, las orejas, la sien, el cabello. Hacerlo a los dos lados del círculo, es decir, hacer y devolver el masaje.	

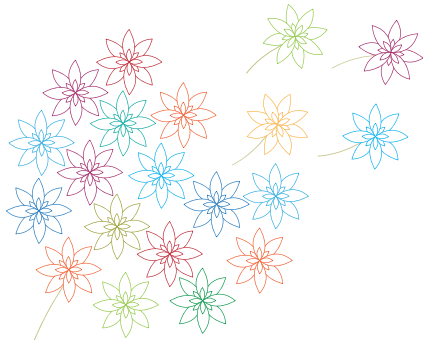
Los coches	
Propósito	Estimular el cumplimiento de acuerdos y el respeto del espacio colectivo.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Se define quién será el carro y quién el conductor/a. La persona que asumirá el rol de carro se ubicará delante del conductor/a y cerrará los ojos; quien conduce guiará a su coche por el espacio cuidando que no se choque con otros autos u obstáculos en el camino. Las instrucciones para guiar el coche son: palmadas seguidas en la espalda, camina hacia adelante; palmadas seguidas en la cabeza, camina hacia atrás; palmadas seguidas en hombro izquierdo, gira a la izquierda; palmadas seguidas en el hombro derecho, gira a la derecha; ausencia de palmadas, parar. Se puede invitar a aumentar la velocidad de los coches.	

3.1.3 Teatro Imagen como preparación de Teatro Foro

El teatro imagen es un conjunto de ejercicios en los que se busca que el cuerpo exprese situaciones y momentos. La idea es que a partir de fotografías congeladas, varias personas representen situaciones conflictivas que se dan en el contexto del grupo de trabajo.

¿Qué estás haciendo?	
Propósito	Explorar la lectura e interpretación de gestos.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Uno de los/las participantes improvisa una imagen corporal, la otra persona pregunta ¿Qué estás haciendo? y el/la primero/a responde una acción diferente a la realizada; posteriormente, intercalan roles.	

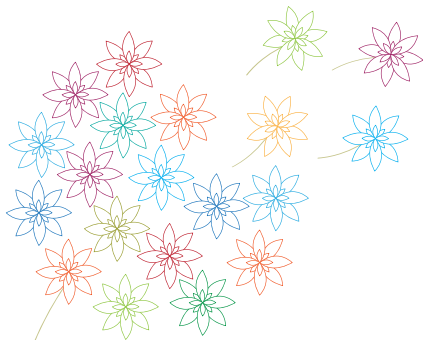
El espejo	
Propósito	Estimular la observación del otro y la comprensión de un texto no verbal.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Se define quién será el espejo; la persona que asuma este rol deberá imitar las acciones y gestos de su pareja. Se pueden dar instrucciones para la persona que está frente al espejo, por ejemplo desayunando, en sala de cine, viendo una película de comedia, entre otras. Se cambian roles.	

3. Caja de herramientas

La galería/estatuas	
Propósito	Estimular la creatividad y el sentido artístico.
Participantes	En parejas.
Descripción	
Se define quién será escultor/a y quién escultura; el escultor o la escultora deberá crear una obra de arte con el cuerpo de la escultura para participar en una galería.	

La fotografía	
Propósito	Recrear situaciones conflictivas a través de fotografías humanas.
Participantes	Dos subgrupos.
Descripción	
Se les pide que inspirados/as en el ejercicio anterior, muestren tres fotografías que evidencien los conflictos más sobresalientes del contexto en donde se está o de los grupos sociales que intervienen en el taller.	

Construyo imágenes	
Propósito	Evidenciar los múltiples sentidos que puede tener una imagen, dependiendo del punto de vista y del contexto.
Participantes	En parejas.
Descripción	
»Dos personas se encuentran y se saludan. Se congela la imagen. Se interpreta en grupo la imagen. Pueden salir diferentes ideas y reflexiones: las personas son estatuas, se conocen, son amigos, etc. ¿Cuál podría ser el nombre de la imagen? ¿Cuál podría ser la historia atrás de la imagen si son personajes? Las imágenes pueden tener varios significados. »En el próximo paso se pide que cada una de estas dos personas salga de la imagen congelada. »Luego se vuelve a interpretar la nueva imagen. No tiene que ser conectada con la primera. »El próximo paso es que la persona que salió entre nuevamente y construya una nueva imagen, sin cambiar a la persona que se quedó en la imagen. Se intenta crear una nueva interpretación de la imagen.	

Construyo imágenes colectivas	
Propósito	Evidenciar los múltiples sentidos que puede tener una imagen, dependiendo del punto de vista y del contexto.
Participantes	En parejas y en grupos que van creciendo.
Descripción	
Lo mismo que el anterior. Inician dos personas pero a la imagen de la pareja se pueden ir sumando todos/as los/las que quieran. Se puede hacer el ejercicio entre tres personas y luego reflexionar sobre él. Preguntar al grupo si salieron imágenes secuenciales y cuáles emociones hubo entre los personajes.	

3. Caja de herramientas

Luego de haber practicado los ejercicios de calentamiento, confianza y Teatro Imagen, se pueden armar pequeños grupos cuya misión es construir un Teatro Imagen a partir de un deseo mutuo, de manera que representen situaciones reales en distintos contextos, como el espacio público, la casa, el trabajo, etc. Cada grupo debe ponerle un título sugestivo a su imagen, para el momento de la muestra.

3.1.4 Introduciendo el Teatro Foro

La siguiente escena muestra cómo se desarrolla una obra de Teatro Foro, como una manera de dar a conocer la metodología. No se trata de una escena para presentar al público. La obra más rápida del mundo: el periódico:

Se introduce el Teatro Foro con una mini-escena típica. Una chica está sentada en un Transmilenio y quiere leer su diario tranquila. Llega otra persona molestándola por el diario. La segunda persona tiene la instrucción del/la Curinga del taller, de no dejar de molestarla. Con esta escena se muestra que hay una protagonista con un deseo y un antagonista que está 'oprimiendo' el deseo de la protagonista. Se muestra la escena una vez completa.

Luego se interpreta la situación con el público. ¿Es una situación real? ¿Esto pasa? ¿Conocen estas situaciones?

En un segundo paso se invita a los y las participantes del taller a reemplazar a la protagonista, si tienen una idea sobre cómo ella podría actuar para lograr su deseo. Después de cada intervención se pregunta al público si la situación se mejoró.

Se explica de esta manera, que en el público están sentados espect-actores y espect-actrices, que pueden intervenir y cambiar la situación.

3.1.5 Técnicas de Ensayo

Si ya se tiene las primeras escenas de la obra, se pueden utilizar las técnicas de ensayo para apoyar al grupo en la creación o dramaturgia, mejorar la historia, desarrollar los personajes así como impulsar las ideas de cada uno de los personajes.

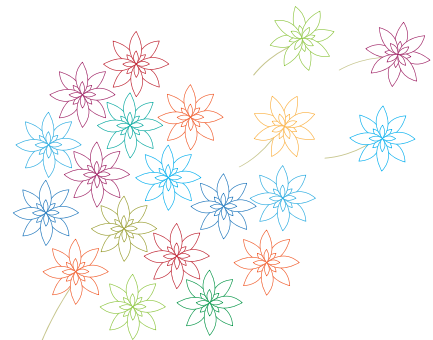
Se utilizan técnicas tales como:

»**Película para adelante/para atrás.** Esta técnica se utiliza para dinamizar una imagen. Se pide a los actores y las actrices moverse cinco pasos para atrás en el tiempo. Para ver lo que pasó antes de la imagen y luego se ven los próximos cinco pasos posteriores de la imagen.

»**Movimiento rítmico + sonido/palabra.** Esta técnica se utiliza para dinamizar una imagen. Se pide a los actores y las actrices agregar a su imagen congelada primero un movimiento, luego un sonido y una palabra.

»**Improvisación.** Esta técnica se utiliza para dinamizar una imagen. Se pide a los actores y las actrices que improvisen cómo sigue la escena a partir de la imagen.

»**Espectáculo para sordos.** Se pide al grupo que se presente la obra sin diálogos, como si el público fuera sordo.

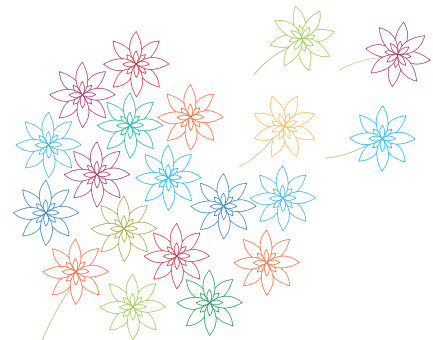
3. Caja de herramientas

»**Mano en la espalda.** El/la Curinga toca a cada actor/actriz en la espalda. A medida que toca a cada persona, esta dice una frase sobre el momento en el cual se encuentra su personaje.

»**Monólogo interior.** Se pide correr la obra y el/la Curinga dice ‘para’. Todos los actores y actrices detienen su actuación y a la voz de ‘piensa’, todos los que están en la escena en este momento ponen en voz alta los pensamientos de sus personajes. Los espect-actores y las espect-actrices se pueden acercar a los actores/actrices, para poder entender lo que cada uno está diciendo.

»**Entrevista al personaje.** Se pide correr la obra y en algún momento el/la Curinga con la voz ‘para’ congela la obra. Una persona de los espect-actores y espect-actrices puede entrar y preguntar a un personaje de la obra que está congelado. El actor/ la actriz responde desde el personaje, lo que siente ahora y lo que está viviendo.

»**Somatización.** Durante la interpretación de una escena, el/la Curinga pide en algún momento que la escena se congele. En este momento los actores y las actrices deben mostrar con su cuerpo una imagen de lo que está pasando dentro de su personaje. Esta técnica se usa para mostrar lo que un personaje realmente siente.

3.1.6 Ejercicio para el desarrollo del Teatro Foro

Una vez el grupo esté preparado con la obra para presentarla ante el público, se convoca a la comunidad a esta representación.

Recordemos que hay varios momentos durante la presentación de una obra del Teatro Foro:

1. La obra se interpreta de principio a fin, de manera que aclara cuál es el deseo (contrapreparación), se presenta la ‘crisis china’ (peligro y oportunidad de caminos posibles) y se da el fracaso del/ dela protagonista.
2. El/la Curinga genera un diálogo con el público.
3. El/la Curinga invita a los espect-actores y espect-actrices a reemplazar al/a la protagonista o aliado/a.
4. Se inicia nuevamente la obra desde el momento en el cual el espect-actor o la espect-actriz quiere cambiar la situación. Es el espect-actor o la espect-actriz quien debe presentar una alternativa. Si esta alternativa también resulta en el fracaso se pregunta a los espect-actores y espect-actrices si tienen otra idea como cambiar la situación.

4. Una experiencia de Cercapaz

4.1 ¿Cómo se aplicó el Teatro para la Convivencia?

La siguiente ficha entrega datos acerca de la experiencia de una obra realizada por el grupo Teatro para la Convivencia de Cúcuta.

Título:

‘Dale comunidad el descanso eterno’.

Grupo:

Teatro para la Convivencia de Cúcuta

Región:

Cúcuta, Norte de Santander.

◀ La Curinga explica a los espect-actores y a las espect-actrices que van a ver una obra de Teatro para la Convivencia y anuncia el nombre de la obra.

Tipos de participantes:

Contrapartes de Cercapaz, psicólogas, trabajadores sociales y un consultor de Cercapaz, punto focal de la región Norte de Santander.

Fecha de realización:

Julio de 2013, en el 1er Festival de Teatro del Oprimido en Colombia y en la Asamblea del Programa Cercapaz del año 2013.

El deseo:

Una madre, que ha perdido a su hijo un año atrás, desea que la comunidad la acompañe a la Iglesia. El hijo ha sido asesinado.

El conflicto:

La comunidad no puede y no quiere acompañarla en su dolor.

Objetivo:

Mostrar el impacto que puede tener la comunidad en el reconocimiento del dolor en la memoria histórica.

4. Una experiencia de Cercapaz

▲ La protagonista presenta a los espect-actores y a las espect-actrices su deseo.

◀ La protagonista se encuentra con la comunidad y habla sobre su deseo.

◀ La comunidad habla sobre el contexto social.

▲ Después de haber presentado toda la obra la Curinga explica a los espect-actores y a las espect-actrices que ahora ellos y ellas pueden cambiar el escenario para que la protagonista pueda realizar su deseo.

◀ Los actores y actrices se presentan para que los espect-actores y las espect-actrices puedan reemplazar a la protagonista o a sus aliados.

◀ Una espect-actriz sube al escenario.

5. Bibliografía y referencias

5.1 Grupos que trabajan con la metodología del Teatro Foro

Centro de teatro do oprimido

Centro de investigación y difusión que desarrolla metodología específica del Teatro del Oprimido en laboratorios y seminarios, ambos de carácter permanente para revisión, experimentación, análisis y sistematización de ejercicios, juegos y técnicas teatrales.

www.ctorio.org.br

Corporación Otra Escuela

ONG fundada en el 2000, con presencia en Bogotá y trabajo en diferentes regiones del país, que busca la Formación en Cultura de Paz a través del arte y el juego.

www.otraescuela.org

E-mail: otraescuela@gmail.com

Teatro experimental de Fontibón

Colectivo de hombres y mujeres que realizan teatro callejero desde hace más de 25 años y que exploran el Teatro Foro desde hace 10 años.

www.teatroexperimentalfontibon.org

E-mail: experimentalfontibon@yahoo.es

Las dos entidades colombianas referidas fueron las impulsoras del 1.º Festival de Teatro del Oprimido en Colombia, realizado en los meses de junio y julio de 2013 y que reunió a cerca de 80 participantes (nacionales e internacionales) en talleres, foros y obras de Teatro Foro.

Kuringa (Berlín, Alemania)

Es un espacio para la investigación, la producción y la cualificación de Teatro del Oprimido, dedicada a la multiplicación creadora del método. Desarrolla proyectos dedicados a la comunidad para fomentar la articulación de redes de solidaridad destinadas a la organización y el intercambio de grupos de teatro popular, locales, regionales e internacionales.

www.kuringa.org

5.2 Consultores que trabajan con la metodología de Teatro Foro

Till Baumann

post@tillbaumann.de

www.tillbaumann.de

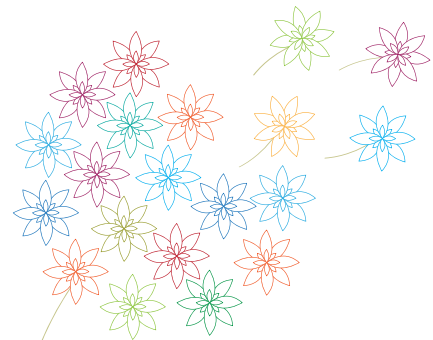
Luis M. Benítez Páez

luisbenitezp@yahoo.es

Héctor Aristizábal

haristizabal60@gmail.com

www.imaginAction.org

5. Bibliografía y referencias

5.3 Bibliografía

Boal, Augusto (2001). *Juego para Actores y no Actores*. España: Alba Editorial.

Fundación para la Cooperación Synergia, Universidad Nacional de Colombia, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2011). *Acción sin Daño como aporte a la Construcción de Paz: Propuesta para la práctica*. Consultado en: www.cercapaz.org/index.shtml?apc=t-xx-1-&x=1952

Galtung, Johan (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución*. Bilbao: Bakeaz.

Motos, Tomás; Baraúna, Tànua (2010). *De Freire a Boal. Pedagogía del Oprimido*. Teatro del Oprimido. Editorial Naque, España.

Reich, Hannah (2012). *The Art of Seeing: Investigating and Transforming Conflicts with Interactive Theatre*. Berghof Foundation / Online Berghof Handbook for Conflict Transformation, Berlín. Consultado en: www.berghofhandbook.net/documents/publications/reich_handbook.pdf.

