

TEATRO SOCIAL

Fundamentalmente el teatro social es la toma de conciencia sobre la manera en que estamos situados en el mundo y lo que nosotros, como individuos y como comunidades, podríamos hacer para que el mundo sea un lugar mejor. Sus prácticas dramáticas van dirigidas a participantes o grupos específicos de clientes en una variedad de contextos sociales.

La persona se construye con los otros y la construcción del pensamiento es una relación dialógica entre la persona consigo misma y con el mundo que la rodea. El ser humano es un ser de raíces espacio-temporales, y que a medida que se integra en su contexto, en su cultura, se refleja en ella y se compromete, se construye a sí mismo y llega a ser sujeto. Y es la integración con su contexto lo que le convierte en un ser histórico.

El espacio ficticio del teatro permite jugar con distintos encuadres de ese mundo subjetivo engendrado por nuestro cerebro a partir de la percepción y la interacción con los demás. Visión creada a través de los años de andanzas y experiencias vividas.

Existen varios géneros de teatro social de los cuales podemos abstraer un taller:

1. **Teatro museo.** Implica a los visitantes de los museos en actividades dramáticas para mejorar su experiencia durante su estancia en el museo. Recurre a los juegos y simulaciones teatrales con fines educativos, informativos y de entretenimiento.
2. **Teatro comunitario.** Pone el énfasis en la creación y representación de espectáculos realizados por los miembros de una colectividad. Es un proceso que resalta la participación de los actores y de los espectadores y que conduce a una indagación ideológica y ética con vistas a reflexionar sobre la identidad comunitaria. El Teatro Comunitario está enraizado en un entorno muy particular y dentro de este contexto, tanto los participantes como los asuntos tratados son locales.
3. **Teatro popular.** Se remonta a los orígenes del teatro mismo, que nace para tratar asuntos relacionados con la vida de la gente. Y por eso, es también conocido como 'teatro de base' o 'teatro de participación ciudadana' (grassroots theatre). La denominación inglesa grassroots theatre se refiere a un compromiso con los asuntos locales dentro de comunidades específicas, valora trabajar con las culturas tradicionales y las poblaciones autóctonas, y está vinculado con la lucha por la equidad cultural, social, económica y política de las personas.
4. **Teatro playback.** Es una original forma de improvisación teatral basada en los relatos, sentimientos, sueños y recuerdos contados por distintos narradores que surgen espontáneamente del público. De cada uno de ellos se realiza una dramatización inspirada en el particular tono y estado de ánimo reflejado en el contenido de lo que se acaba de contar. Estos recuerdos, narraciones, sentimientos, experiencias e historias cobran vida, se materializan y objetivan a través de un director y de un grupo de actores y músicos que los dramatizan. El

teatro playback se representa en los lugares no convencionales, revaloriza las historias de los asistentes y a su vez los conecta entre sí de un modo emotivo y profundo. A su vez, es un gran activador de las potencialidades y del protagonismo de la gente, despierta lo mejor de lo que está adormecido en cada sociedad y promueve la integración entre diversas áreas artísticas. En esta modalidad teatral es necesario escucharnos a nivel profundo si pretendemos nuestra transformación personal o la de la sociedad.

5. **Teatro oprimido.** Tiene por objetivo utilizar el teatro y las técnicas dramáticas como un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales. Desde sus implicaciones pedagógicas, sociales, culturales, políticas y terapéuticas se propone transformar al espectador -ser pasivo- en espect-actor, protagonista de la acción dramática -sujeto creador-, estimulándolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad en el presente y crear su futuro. El espectador ve, asiste; el espect-actor ve y actúa, o mejor dicho, ve para actuar en la escena y en la vida.
6. **Teatro en la prisión.** Se refiere tanto a las obras de teatro, a los espectáculos, como a los talleres de dramatización creados por, con y para reclusos. Los objetivos de este tipo de trabajo incluyen diversión, juego, rehabilitación, transformación y psicoterapia.
7. **Teatro para el Recuerdo.** Es el diseñado por, con y para los ancianos. Los participantes son animados a recordar determinados momentos de su historia personal y cultural. A contar sus relatos y a partir de ellos, se realizan dramatizaciones o representaciones teatrales. Se trata de una forma creativa de arte con un gran potencial para la mejora de la calidad de vida de los ancianos y, también, para cerrar la brecha entre generaciones y culturas. De él también se pueden beneficiar los directivos de los centros residenciales, los miembros de la familia y los cuidadores de ancianos. El ámbito de esta modalidad teatral se superpone en parte con el del teatro en la educación y con el de la dramaterapia.

¿Quiénes son los destinatarios del teatro social?

Es aplicable en las aulas, en las comunidades, asociaciones, centros. En resumen, en cualquier acción social que necesite un cambio de comprensión, de consciencia y de conducta”.

¿Dónde se representa el teatro social?

El teatro social puede ser representado en otros escenarios distintos a los tradicionalmente reservados a este fin. “Todo el mundo puede hacer teatro, incluso los actores. Se puede hacer teatro en cualquier sitio... incluso dentro de los teatros”, dejó escrito lapidariamente Augusto Boal.

En el ámbito del Teatro social los espectáculos y obras teatrales son creadas para grupos de personas muy diversas en una gran variedad de locales comunitarios, sociales o educativos: desde escuelas a la calle, plazas, desde locales multiusos a centros culturales, desde asociaciones de vecinos a asociaciones de profesionales y trabajadores, desde hogares de acogida para niños a residencias de ancianos, desde zonas de conflicto bélico a salas de conferencias de paz, desde guarderías a clubs de jóvenes, desde hospitales a centros penitenciarios, desde casas de acogidas de mujeres a campos de

refugiados. Entre los árboles y dentro de los templos, desde las librerías a los lagos, en los museos y en la cima de las montañas. En cualquier lugar donde la gente se reúna para interactuar.

¿Por qué el teatro social?

Sus prácticas son procesos educativos participativos, creativos, centrados en la condición humana, dinámicos y en ocasiones, divertidos y desenfadados, conducentes al cambio. La diferencia entre praxis social y praxis social crítica está en los objetivos y las tareas, refiriéndose a la animación teatral.

Al teatro se le han reconocido unas potencialidades, que hace que los temas abstractos se conviertan en concretos y reales para los espectadores. Implica a las audiencias intelectual y emocionalmente. Educa divirtiendo. Conduce al empoderamiento de personas y colectivos y pretende la mejora de la calidad de vida de las comunidades. Apoya, revitaliza y favorece la comprensión. Educa y enriquece en la herencia, la tradición, y la cultura comunitarias. Fomenta la participación activa de públicos y comunidades. Sensibiliza a los espectadores sobre las ideas y las conductas mostradas y genera una conexión personal con los eventos y personajes vistos sobre el escenario. Del mismo modo, permite la revitalización de las formas de expresión cultural propias del pueblo. Las representaciones proporcionan un estímulo para las actividades culturales propias de la comunidad.

Cuando “el proceso de hacer teatro” es puesto a disposición de los miembros de una comunidad, se le da la oportunidad de tener el control del contenido y de la forma de este poderoso medio. Se crea un espacio donde los grupos y los individuos pueden disponer de la ocasión de trabajar sobre asuntos de riesgo. Pueden usar el proceso teatral para clarificar sus puntos de vista, investigar dilemas, analizar situaciones sociales, políticas y económicas, para cambiar asunciones, elaborar estrategias, ensayar para la acción y compartir sus descubrimientos con las otras personas dentro y fuera de comunidad inmediata.

Domingo Ferrandis