

#BogotáEsEscuela

IDPAC

Plantilla para sistematización de herramientas pedagógicas

Nombre de la herramienta pedagógica: Teatro imagen

"Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en sociedad:
¡Es aquel que la transforma!" - Augusto Boal

Equipo Pedagógico Gerencia de Escuela de la Participación

Objetivo:

Al participar del teatro imagen, los(as) participantes reflexionarán en torno a sus emociones y sentires, manifestarán las implicaciones de estos en la forma de percibirse a sí mismos y a los demás e incentivará un proceso de introspección.

1. ¿Para qué sirve esta herramienta pedagógica? |

¿Buscas una herramienta pedagógica que le permita a los(as) participantes conectar memorias, emociones y el desarrollo creativo de soluciones a partir de expresiones artísticas? ¿Crees que el arte es una forma de liberar y de combatir la represión tanto de los individuos como de los tejidos asociativos? Con esta herramienta pedagógica, facilitarás reflexiones desde el cuerpo y la expresión a través de técnicas derivadas del Teatro del Oprimido. Esta herramienta tiene la potencialidad de generar un espacio seguro en dónde las y los sujetos pueden volver sobre sus vivencias y contextos de vida desde un ángulo diferente, transformador y sanador.

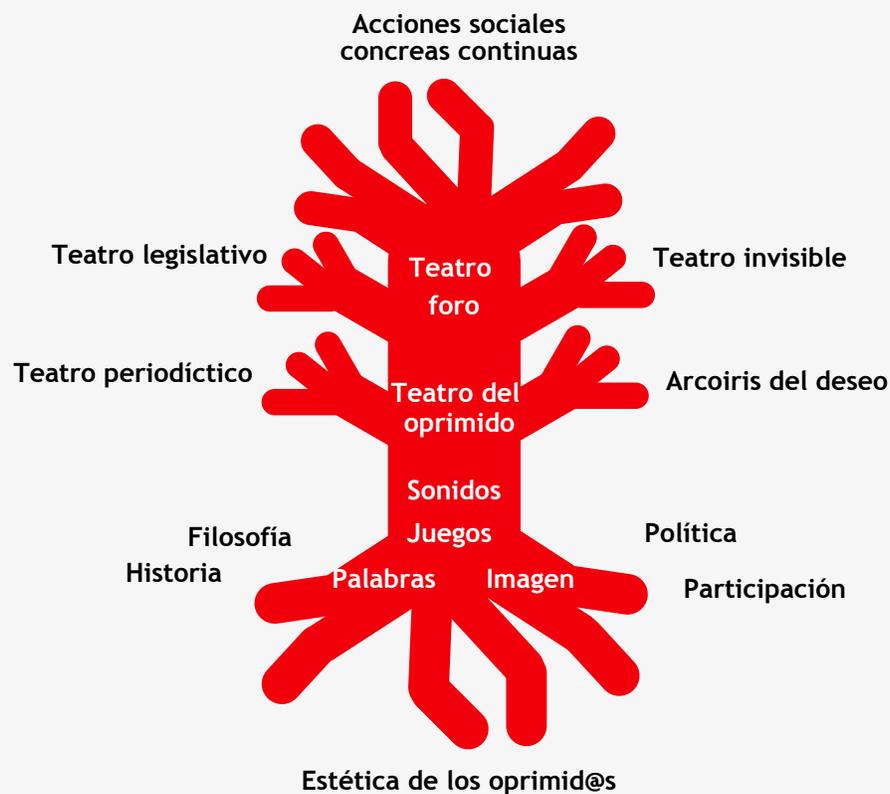
Esta herramienta pedagógica se propone reflexionar desde el cuerpo y la expresión a través de técnicas derivadas del Teatro del Oprimido . Este mundo contemporáneo nos somete a adaptarnos a estilos de vida condicionados por el afán y el productivismo: no tenemos tiempo para una pausa; no tenemos tiempo para pensar. Estos ritmos de vida y sus condicionamientos tienden a reprimir nuestros cuerpos, sentires, pasiones, emociones, etc., por lo que nos proponemos brindarte esta herramienta para que generes un espacio en el que los(as) participantes puedan sentir la libertad de expresarse, representar lo que sienten y puedan crear de soluciones propositivas a las problemáticas de sus contextos y vivencias.

2. Fotografías e imágenes de referencia: II

1. Teatro imagen como herramienta de expresión del pensamiento crítico y transformador de Augusto Boal.

Referencia No.1, Hergón Israel, 2013, ¿conoces el teatro del oprimido y su relación con el trabajo social?- esquema gráfico, tomado de: <https://israelhergon.com/2013/03/teatro-social-en-latinoamerica-3a-parte/>

Árbol del teatro del oprimido

Referencia No. 2. Teatro EL TORREÓN 2017, Teatro el torreón 2017-facebook, Bogotá, 2017. Grupo representativo UPN, EXTRAIDO DE <https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207174964347851&set=g.1628595737374303>

Referencia No. 2. Teatro EL TORREÓN 2017, Teatro el torreón 2017-facebook, Bogotá, 2017. Grupo representativo UPN, EXTRAIDO DE

Referencia No.3. Grupo representativo UPN, teatro el torreón 2016, archivo personal “EL TORREÓN”

Referencia NO.4. Performance “Santamaría llena eres de gracia”, fotograma, Valparaíso Chile, artista: Merlina Santamaría, archivo personal.

3. Cantidad de participantes: III

· Baja: 5-16 personas · Media: 16-25 personas · Alta: 26 en adelante

Baja: 5-16 personas

Media: 16-25 persona

Se recomienda organizar el grupo en 3 subgrupos de personas.

4 . Dificultad [teniendo en cuenta la cantidad de procesos que se desarrollen: IV

· Baja · Media · Alta

Los siguientes niveles de dificultad reflejan las capacidades democráticas y las competencias que deseas desarrollar en los(as) participantes

Baja: los(as) participantes identifican sus emociones a través de historias personales.

Media: los(as) participantes relacionan sus historias personales con texturas, colores, formas, objetos, olores, etc., y establecen diálogos con otras personas.

Alta: los(as) participantes usan recursos performativos y literarios para expresar sus emociones e historias personales, reconociendo a otros y otras como interlocutores válidos.

5. Duración: V

·Baja: 5-15 minutos ·Media: 15-30 minutos ·Alta: 30 minutos en adelante

Alta: 30 minutos en adelante

6. Pasos para usar esta herramienta pedagógica (Diseño instruccional): VI

Dato curioso: Las siguientes instrucciones las redactaremos para que puedas usarlas en una sesión de trabajo o de formación. Usaremos como ejemplo temático los miedos; Sin embargo, puedes trabajar las emociones o sentimientos o situaciones problema, que se ajusten a la temática que vas a trabajar.

PASO 1- IDENTIFICACIÓN DE TU MIEDO: Identifica un miedo que nació en tu infancia y que te acompaña hasta el presente. Dile a los(as) participantes que lo lean, lo escriban o lo dibujen y después pídeles que identifiquen las personas u actores y lugares, que estén presentes en ese miedo.

Ejemplo sobre tipos de miedo:

- 1) el miedo a la oscuridad se convierte en miedo a la soledad.
- 2) la violencia física en la infancia se convierte en miedo al contacto físico.

Ejemplo sobre contexto del miedo identificado:

- 1)“recuerdo que cuando era pequeña, me daba miedo ir al parque sola, porque allí había extraños que me podían robar o hacer daño” ACTORES IDENTIFICADOS: (niña, parque, extraños)

PASO 2 -PENSANDO LOS MIEDOS FUERA DE LA CABEZA: Piensa en texturas, colores, formas, objetos u olores que te recuerden ese miedo.

Ejemplo:

- 1) el miedo a la oscuridad que se convierte en miedo a la soledad lo asocio con texturas lisas, espacios finitos, olores húmedos, etcétera.

PASO 3- CONTAMOS Y DIALOGAMOS SOBRE NUESTROS MIEDOS: (EN MESA REDONDA O EN SENTADOS EN EL PISO), cuéntenos sobre aquellos miedos de tu infancia que están presentes hasta el día de hoy. Posteriormente, cuéntenos sobre las relaciones con texturas, colores, formas, volúmenes, lugares, olores, etc. que lo representan (PASO 2).

Acotación: mientras las personas hablan, realiza una lista de los miedos identificados. Posteriormente, clasifica los tipos de miedos con los(as) participantes y asigna un grupo de personas para cada clasificación.

Ejemplo:

Grupo 1 con 4 personas: miedos asociados a la soledad.

Grupo 2 con 4 personas: miedos asociados al contacto físico;

Grupo 3 con 5 personas: miedos asociados a los ruidos;

Grupo 4 con 5 personas: miedos asociados a los animales.

PASO 6 EXPLICACIÓN CONCEPTOS BÁSICO TEATRO: Una vez conformados los grupos, explicaremos algunos conceptos básicos para pasar a la fase de representación o dramatización de los diferentes miedos para identificar: actores sociales, contextos, violencias implícitas de género, estructuras de poder, etc. Y cualquier otro aspecto que rodea el miedo en sí mismo a partir de los conceptos: teatro imagen, actor o actriz, escena, guión, y onomatopeya.

ACOTACIÓN: para este paso y para el siguiente se requiere TOTAL concentración, las personas deben estar sin celulares, maletas, u objetos en sus manos.

Vídeos de referencia:

a. Explicación sobre conceptos básicos del teatro (acto, escena, acotación y diálogo o guión)- video corto <https://www.youtube.com/watch?v=28dnYOF-GJo>

b. Explicación sobre concepto teatro imagen, Imágenes de referencia- Augusto Boal. Diapositivas

c. Recurso corporal onomatopeya:

<https://www.youtube.com/watch?v=ntx1kQ62bb4> Todos deben hacer ejemplos de onomatopeyas corporales, ej: sonido de ambulancia: (uiu uiu), perro: (guau guau) al menos un sonido por persona. Todos deben participar.

PASO 7 PREPARACIÓN ESCENA: Cada grupo deberá trabajar en equipo. A partir de ahora deben pensar en representar la escena relacionada con el miedo utilizando solo el cuerpo y el sonido que este puede producir (onomatopeyas referenciadas en el paso anterior). **NO PUEDEN USAR FRASES, PALABRAS U CONVERSACIONES** Solo podemos comunicar con el cuerpo y buscar los movimientos y expresiones que mejor representen nuestra idea. Deben escribir el acto y las escenas que lo componen de manera muy objetiva y descriptiva.

Acotación: Pueden usar en la etapa de preparación de escena las texturas, formas colores, olores, lugares etc. que identificamos sobre el miedo en el paso 2. Ello nos ayudará a tener más elementos que podamos usar para representar nuestro miedo.

Ejemplo preparación escena: MIEDO AL CONTACTO FÍSICO:

Acto I: “En la escena estará una niña de 6 años que vive con su papá y madrastra y sufre violencia física y psicológica constantemente”

Escena 1: La niña no quiere llegar a su casa después del colegio porque tiene miedo de que su madrastra esté allí y le pegue. La niña llega a su hogar tarde, por que prefirió quedarse en el parque sola jugando, para que su madrastra no le pegue.

Escena 2: Al llegar a casa su madrastra le reclama por llegar tarde y no servir la comida a los miembros del hogar (madrastra y sus hijos) ya que su padre está trabajando y no se da cuenta de la situación. Además, al llegar la niña le quita su maleta y ropa y le tira al suelo un delantal para que cocine y lave.

Escena 3: La niña de 6 años llora en su habitación, en soledad y abraza a su osito de peluche y le susurra sus pensamientos.

Dato curioso: si hay comunidad ciega:

1. Si la persona es la que actúa: Puedes demarcar el espacio de su personaje con pelotas o un laso que puedas pegar al piso para que la persona pueda guiarse espacialmente. Sino cuentas con ello los personajes de la escena pueden usar artefactos sonoros como cascabeles para ubicarse espacialmente.

2. Si la persona es espectadora: Puedes acercarte a su oído y leer el guión u acotaciones de cada escena mientras es representada, No antes ni después. Debes leer con los acentos e intenciones propios de cada escena. Ej: Escena 3: Debes

enfaticar en la emoción representada usando tu voz fuerte o suave, etc.

Reglas:

- 1) Representa la historia sin el uso de palabras. Solo con el peso del cuerpo, formas, posiciones, movimientos, quietudes etc.
- 2) No se pueden usar objetos. Las personas pueden representar esos objetos. Esto aplica si no se requiere adecuar el ejercicio a población con discapacidad. Si es el caso solo para ellos, se deben usar los objetos que les permitan acercar la obra a sus necesidades.

Dato curioso: Puedes usar los siguientes recursos literarios: ONOMATOPEYAS, “palabras que imitan sonidos”, consiste en la imitación lingüística, oral, de palabras o escritura para representar los sonidos de animales, de fenómenos naturales (lluvia, truenos, etc.), sonidos corporales, ruidos. Ejemplo: ashis (estornudo), bla, bla, bla (hablar, conversar), bum (explosión), aush (dolor), etc.

PASO 8: EJECUCIÓN DE LA ESCENA

1. Se deben presentar y leer el acto es decir el contexto general de la escena.
2. Representación de la situación

Finalmente, una vez pasen todos los grupos, se discutirá sobre los problemas o situaciones abordadas, identificando actores, roles, contextos y estructuras sociales implícitas que puedan perpetuar algunas violencias. Cada grupo debe argumentar por qué abordó la representación de esa manera y debatir con los otros grupos sobre posibles soluciones.

8. Recursos/materiales por modalidad: (Diseño instruccional): VII

Materiales para modalidad virtual

No aplica para virtualidad. o sobre la Exclusión, dirígete a la página 10

Materiales para modalidad presencial

Salón, espacio abierto sin ningún objeto o silla. Maquillaje y prendas que los estudiantes lleven con sigo.

I Breve introducción a la herramienta pedagógica, que permite dilucidar en qué escenarios puede ser útil, además de incluir el objetivo de esta.

II Teniendo en cuenta que estas son herramientas que ya han sido llevadas a territorio por el equipo pedagógico de la Escuela de Participación, se comparten ejemplos y formas de llevarlas a las poblaciones.

III Recomendación en cuanto al número de participantes convenientes para desarrollar de forma exitosa la herramienta.

IV El nivel de dificultad de cada herramienta pedagógica ha sido establecido a partir del número de procesos que se despliegan en ella, a saber, el nivel de alcance que podrán lograr los (as) participantes al desarrollarlo.

V Recomendación en cuanto al tiempo propuesto para desarrollar de forma exitosa la herramienta. Este criterio está directamente relacionado con la cantidad de participantes y el enfoque que le brinde el formador.

VI Instrucciones propuestas para el desarrollo de la herramienta a partir de la experiencia y buenas prácticas compiladas en el ejercicio del equipo pedagógico de la Escuela de Participación.

VII Recursos físicos necesarios para el desarrollo de la herramienta, los cuales se dividen en las dos modalidades para desarrollar actividades en territorio: virtual y presencialmente.

Referencias bibliográficas:

1. BARAÚNA, T. y MOTOS, T. (2009) De Freire a Boal. Pedagogía del Oprimido - Teatro del Oprimido. Ciudad Real: Ñaque, 252 pp
2. Boal, A. (1989). Teatro del oprimido, cuarta edición, México.
3. MOTOS. T. El teatro del oprimido de Augusto Boal, Máster en teatro aplicado, febrero de 2017.
4. 1. Torre, S. de la (2003). “Creatividad Comunitaria”. En I Jornadas sobre Creatividad y Sociedad. El Desarrollo Creativo de la Comunidad. Ceuta, 15-17 de mayo.
5. Hergón Israel, 2013, ¿conoces el teatro del oprimido y su relación con el trabajo social?- esquema gráfico, tomado de:
<https://israelhergon.com/2013/03/teatro-social-en-latinoamerica-3a-parte/>
6. Teatro EL TORREÓN 2017, Teatro el torreón 2017-facebook, Bogotá, 2017. Grupo representativo UPN, EXTRAIDO DE
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=10207174964347851&set=g.1628595737374303>

Creditos

**Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal - IDPAC**

Alexander Reina Otero Director general

Subdirectora de Promoción de la Participación

Marcela Pérez Cárdenas

Gerente Escuela de Participación

Astrid Lorena Castañeda Peña

Escritor

Manuela Beltrán Castañeda

Diseño y diagramación

Natalia Betancourt Herran