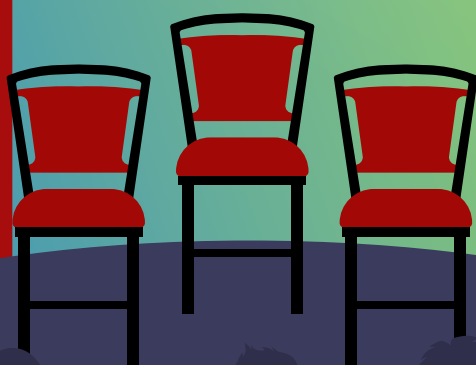

MÉTHOD'ARTS

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL ARTE

TEATRO

TEATRO

Al poner en su centro las interacciones humanas y sociales, cualesquiera que sean las dinámicas y los temas abordados, el teatro ofrece una lupa sobre la sociedad y los individuos que la constituyen. Roles, vínculos, emociones se exponen en el escenario, dando un lugar de estudio de la naturaleza humana y la sociedad. Para el espectador, el formato facilita el distanciamiento con situaciones que hacen eco de su experiencia, lo que permite tratar temas sensibles y polémicos, mientras permanece en una dinámica de juego, a veces burlesca, que desdramatiza la situación.

El teatro foro, desarrollado por Augusto Boal en la década de 1970 en Brasil, busca sumergir a los participantes en situaciones que podrían enfrentar. Se realizan bocetos que presentan un problema y el público es llevado a reaccionar, o incluso a entrar en el escenario para proponer soluciones. Este formato teatral permite construir una representación común de un problema y llamar a co-construir una solución. El aspecto lúdico permite la libertad de expresión, establecer un espacio de reflexión colectiva y explorar diferentes tipos de soluciones de una manera segura y tranquilizadora para el público.

TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DEL TEATRO - FORO

Se pueden considerar dos formatos dependiendo del financiamiento y el tiempo disponible:

- Se establece un taller de teatro para enseñar personas sin preparación actoral a montar bocetos y una situación de teatro foro que luego tendrá lugar dentro de la comunidad.
- Se contacta a una compañía de teatro para llevar a cabo una o más representaciones teatrales en foro.

Recursos humanos

En el caso de que se establezca un taller de teatro como preámbulo:

Una actriz facilitadora :

- Dominio del tema de la violencia
- Alineada a los valores de la organización
- Atento(a) y empático(a)
- Experiencia en facilitación de talleres
- Profesional y con buenas referencias

Un co-facilitador(a)

- Miembro de la asociación organizadora
- A cargo de la concientización sobre la violencia y la logística
- Excelente dominio del tema de la violencia
- Capaz de hacer sentir bienvenidos(as) a las y los participantes y moderar las discusiones.

En el caso de que no haya un taller de teatro estrictamente hablando antes de la representación del teatro foro:

Un grupo de teatro

Ya acostumbrado a tratar este tema a través del teatro-foro.

Realización del taller

Participantes: 15 personas durante el taller-teatro. Espectadores en el teatro foro: hasta 80 personas.

Duración: 10 sesiones de 2 horas

Inclusión: Se aprecia la diversidad de género y edad.

Preparación

1

Identificación de una actriz para la facilitación del taller

- Póngase en contacto con asociaciones culturales locales.
- Invite a las artistas a una presentación y discusión para discutir sus visiones de las actividades y la violencia de género.
- Elija a los artistas a través de un panel de la organización después de esta reunión.

Este paso a veces puede tardar varios meses.

2

Organización de una sesión de sensibilización

- Organizar una formación básica para el artista y su equipo en torno a tres conceptos clave: violencia, igualdad y poder.

Si la artista no tiene formación es estos temas

3

Planificación de talleres

- Intercambio sobre el programa del taller y planificar actividades en detalle (ubicación, duración, equipamiento, distribución de tareas...)
- Elegir colectivamente las modalidades de cierre del taller: lugar, fecha, invitados y método de restitución.

🕒 3 a 4 sesiones

4

Identificación de una ubicación para el taller

- Un gran espacio interior
- Un lugar seguro para la expresión de experiencias, opiniones y emociones.
- Accesible para cualquier persona con movilidad reducida.

5

Organización de un taller de sensibilización sobre la violencia para docentes

Si el taller se lleva a cabo en un entorno escolar

Haga que los maestros conozcan el proceso, haga que se involucren y proporcióneseles información para la derivación de las víctimas.

6

Reclutamiento de participantes

A través de asociaciones locales, carteles o el sistema escolar, dependiendo del objetivo previamente identificado por el proyecto. Si la actividad debe tener lugar en las escuelas, considere el tiempo suficiente para obtener el consentimiento del director, luego del personal a cargo (orientador, educación, maestros ...).

7

Organización de una sesión informativa sobre el taller con padres y madres

Si el taller se realiza con niños y adolescentes

Obtener el consentimiento de las madres y padres y hacerles conocer el proceso con el fin de asegurar la presencia de niños/adolescentes en el taller.

8

La representación del teatro foro

1. Elección del público objetivo

- Identificación de comunidades y lugares para el teatro foro
- Obtención del acuerdo de las autoridades locales

2. Identificación de un grupo de teatro

- Identificar oportunidades con asociaciones culturales locales.
- Invite a la compañía a una presentación y discusión para compartir su visión de la actividad y la violencia de género.
- Elija la compañía a través de un panel de la organización después de esta reunión

3. Elección de escenarios

- Diferentes bocetos son propuestos por la compañía de teatro y varios son retenidos por la asociación organizadora.
- Las cuestiones planteadas por estos bocetos deben adaptarse al entorno sociocultural donde se desarrolla el teatro foro, a la edad del público, y deben estar en el idioma local.

Es esencial que la asociación organizadora conozca bien la comunidad en la que desea intervenir.

Realización del taller

El taller de teatro / Duración: 10 sesiones de 2 horas

1

Introducción

- Presentación de la actriz y participantes.
- Compartir las "reglas" del taller: respeto, confianza, empatía, no divulgación de confidencias hechas por las y los participantes
- Intercambio de información práctica (horarios, ubicación, personas a contactar en caso de ausencia, restitución final)
- Formulación de expectativas y preocupaciones
- Introducción al tema de la violencia. Se invita a las y los participantes a definir qué es la violencia para ellos y a cuestionar sus representaciones.

Las y los participantes deben salir de esta primera reunión con la sensación de haber encontrado un lugar seguro con personas solidarias. Los facilitadores deben estar en una postura abierta y ser particularmente alentadores con los participantes.

🕒 1 sesión

2

Realización de ejercicios teatrales

Aprende a encarnar un personaje y trabaja las emociones, los gestos, la empatía, la relación con el cuerpo y la noción de consentimiento (cómo tocar, atrapar).

🕒 3 sesiones

3

Escribir bocetos

- Creación y presentación por parte de las y los participantes de bocetos, en equipos, sobre temas que les conciernen, como embarazos no planificados, sexo sin consentimiento, discriminación contra las personas homosexuales, sexualidad (conocerse a uno mismo, consentirse a sí mismo, cómo cuidarse a sí mismo, al otro... etc.)
- Piensa en cómo abordar estas situaciones, evitarlas y cómo reaccionar ante ellas.
- Los facilitadores están presentes para ayudarlos y alimentar el guión.

🕒 3 sesiones

Las situaciones deben estar contextualizada con la realidad sociocultural del lugar donde se presentará la obra y el grupo de edad objetivo. Confiar directamente en la realidad de las y los alumnos permite un mayor impacto y fortalece los vínculos dentro del grupo. Por lo tanto, esta fase requiere escucha activa, mucha confianza dentro del grupo y empatía.

4

Ensayos

- Trabaja en la puesta en escena para encontrar el tono adecuado para ser impactante
- Considere tantas propuestas como sea posible de los espectadores y prepárese para ellas.

🕒 3 sesiones

El teatro - foro / Duración: 2h

El teatro foro se desarrolla en tres partes:

1

La presentación de los bocetos

- Estos bocetos se realizan frente a los espectadores, no deben estigmatizar ni juzgar a los personajes, ni caricaturizar o exagerar.
- Deben plantear situaciones problemáticas y/o conflictivas y hacerse eco de la experiencia de los espectadores.

2

Discusión con los espectadores

- Un comodín

- I. Una persona fuera de la habitación
- II. Sirve de interlocutor entre los actores y el público, invita al público a expresarse sobre sus sentimientos, a identificar las cuestiones planteadas, a descifrar los personajes y sus comportamientos para comprender mejor las dinámicas en juego. La idea también es desarrollar empatía hacia cada uno de los personajes.
- III. Después, el comodín invita a los espectadores a pensar en una solución. Este momento abre la discusión entre pares poniendo a los espectadores frente a una situación que es externa a ellos aunque puede interesarles a todos. Se pone en marcha una reflexión colectiva, la co-construcción de una o más soluciones.

3

Experimentando con soluciones en el escenario

- Las y los espectadores están invitados a subir al escenario y convertirse en actor o actriz a su vez para "jugar" su solución.
- Estas soluciones se prueban y permiten mostrar el buen ejemplo o las resistencias que aún pueden tener lugar.
- Las y los espectadores reaccionan y proponen otras soluciones si es necesario.

El teatro foro requiere una comprensión detallada de los problemas planteados durante los bocetos para que los actores puedan reaccionar de la manera más precisa posible y así mostrar las dinámicas que se entrelazan en los sistemas de violencia.

La comunicación efectiva del teatro foro se realizará a través de carteles y grupos de WhatsApp.

El teatro foro, si está destinado a un público amplio, se llevará a cabo en espacios públicos al aire libre, facilitando la participación de la mayor cantidad de personas posible.

Evaluación

Se realiza una prueba rápida durante la primera sesión del taller de teatro y durante la última sesión sobre temas relacionados con la violencia para comprobar la buena adquisición de conocimientos por parte de las y los participantes. La última sesión también es una oportunidad para recoger las opiniones de las y los participantes sobre todo el taller.

Se distribuye un cuestionario de satisfacción a los espectadores del teatro foro.

Equipo necesario

Un gran espacio interior para el taller de teatro

Un gran espacio interior o exterior tranquilo para el teatro foro

Bancos o asientos

Recursos para ir más allá

- Boal, A. (1980). Teatro del oprimido 1: Teoría y práctica (1a. ed.). México: Nueva imagen.
- Pascual Calleja, L. (2018). El Teatro Foro para la prevención de la violencia de género en la universidad.

***Para obtener más recursos,
escanee este código QR.***

Fundada en 1993, Médicos del Mundo Suisse es una asociación médica solidaria activa en varios países del mundo, incluida Suiza. En 2022, MdM Suiza emprendió un trabajo de capitalización de experiencias en talleres de prevención de la violencia a través del arte implementado desde 2016 en Benín, Camerún y México. Hojas similares de Method'art sobre fotografía, teatro, títeres, escritura / slam y pintura están disponibles en:

<https://medecinsdumonde.ch/news/atelier-prevenir-la-violence-a-travers-art>

Para más información sobre Médicos del Mundo.
www.medecinsdumonde.ch

**FEDERATION
VAUDOISE
COOPERATION**

Escrito por :

Maëlle Redois, Elena Melani

Gracias a :

- Akuete Donatien Gaglozoun, director de la asociación Thakamou
- La asociación Thakamou en Benín
- Gabriela Ottogalli, actriz-facilitadora del taller
- Alejandra Valdés, ex gerente de proyectos de Médicos del Mundo en México
- Wa'a Nkeng Musi, Augusta Mambo, Albert Che y Nsoh Piepanse Niba de la compañía MUSINASH
- Donatienne, Blanca, Miriam y Karol, participantes en los talleres y que compartieron su experiencia con nosotros
- El equipo de Médicos del Mundo Suiza en Benín, Camerún y México, especialmente Abel Sangninon, Singeh Helen Jokem, Irene Ragazzini y Oscar Bautista

Para compartir su experiencia con nosotros,
puede contactarnos en:

communication@medecinsdumonde.ch