TALLER TEATRO DEL OPRIMIDO.

Secretaría de Cultura de Pereira
Programa de teatro
08 de mayo de 2023

Vanessa Duarte Mesa
Licenciada en Arte Dramático
Esp. En Cultura de Paz y DIH
Mg en Filosofía.

Especificaciones teóricas.

El teatro del oprimido fue creado y sistematizado por el Brasilero Augusto Boal, es un teatro que pretende la transformación social, está inscrito en una época donde el pensamiento latinoamericano se preguntaba sobre la decolonización del conocimiento. Todo este proceso deviene de la pregunta *¿Existe una filosofía en nuestra América?* que el Filósofo peruano Augusto Salazar Bondi publica en su obra *Para una filosofa de valor*, esto sucede más o menos hacía 1960 – 1965, desencadenando una serie de respuestas y tendencias ideológicas en diferentes campos del conocimiento. De esta efervescente cuestión surgió el concepto de **OPRIMIDO – Sujeto cuya capacidad de ejercicio de la razón critica- ética, está supeditada a los dictados del Otro, en ese sentido su ideología, su capacidad económica, su producción del conocimiento, sus estéticas, poéticas esta enteramente ligadas a las epistemes- formas del conocimiento de las clases dominantes. (Marx) – Colonizadores.** Entonces a la respuesta de si tenemos filosofía, en primera instancia Bondy va a responder que carecemos de un pensamiento propio porque es imitativo y anatópico, solo los pueblos originarios podrían decirse que tiene una filosofía propia – lástima que los extinguieron.

- Enrique Dussel- Filosofía- teología de la liberación / Oprimido
- Paulo Freire – pedagogía del Oprimido
- Augusto Boal – Estética y teatro del Oprimido
- Barbara Santos – Teatro de las oprimidas.

Augusto Boal, nace el 16 de abril de 1931 (río de janeiro) fallece el 2 de mayo de 2009 (rio de janeiro). El año inmediatamente anterior fue nominado al premio nobel de la paz (2008), fue un nombre que se dedicó al estudio teatral desde diversas perspectivas. Ingeniero Químico de profesión, salió de su país natal para estudiar una maestría en química en la Universidad e Columbia, Estados Unidos. En este lugar se encuentra con "la Escuela de Arte Dramático, y decide estudiar teatro, descubre el teatro gracias a un profesor que lo invita a participar de un grupo de estudio- escritores.

Regresa a Brasil, comienza a dirigir el TEATRO DE AREIA (1955), en São Paulo, sobre la década de los 60 la dictadura del régimen militar a comienza a instalarse, y Boal es declarado objetivo militar por ser activista cultural (Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil) , entrando en contradicción con los dictados del momento político. En 1971, fue preso, tras su liberación se exilió en argentina (teatro invisible, juegos para actores y no actores) predominantemente, pero poco a poco, fue atravesando el continente, Chile, Perú (Teatro del

Oprimido); fue invitado a dar clase de teatro en la Universidad de la Soborna; instalándose un tiempo prudente en Francia, lugar donde cultivo su libro “El arcoíris del deseo”.

Sus libros:

Teatro del Oprimido y otras poéticas políticas: Análisis de las diversas poéticas teatrales desde Aristóteles hasta Brecht.

Juego para actores y no actores: Fábula de Xua – Xua, Teatro Imagén, Arsenal de Juegos (Sentir todo lo que se toca, escuchar todo lo que se oye, ver todo lo que se mira, sinestesia y memoria de los sentidos).

El arco iris del deseo: teatro como terapia - las opresiones internas (teatro del Oprimido europeo)

Estética del oprimido: Post morten – recopilación de su trabajo donde se extiende la percepción del oprimido no solo desde el teatro sino de desde una estética- forma de percibir por los sentidos.

Teniendo en cuenta todo el contexto histórico en que se desenvuelve la obra y práctica de Boal, el teatro del oprimido viene hacer, una forma de liberación estética y poética, unas formas de hacer el teatro que provienen del instinto de cada ser humano. Hay varias piezas fundamentales en teatro del oprimido

1. Todo el teatro es político
2. Todos los seres humanos pueden actuar (todos tenemos las capacidades para) / de allí la división de espact-actores.
3. Ensayo de la revolución.
4. No es un método para actuar / es una metodología teatral para metaforizar la realidad y transformarla.
5. Transferir al pueblo los medios de producción del teatro para que pueblo mismo lo utilice.

Para entender la *Poética del Oprimido* es necesario tener presente su principal objetivo: transformar el pueblo, “espectador”, ser pasivo ene l fenómeno teatral, en sujeto, en actor, en trasformador de la acción dramática.

La *Poética del Oprimido*, es la acción misma: el espectador no delega poderes en el personaje ni para que piense ni para que actuase en su lugar; al contrario, él mismo asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate proyectos de cambio, en resumen, se entrena para la acción real.

¿Cuáles son los medios de producción para el caso del teatro? El cuerpo humano, fuente principal del sonido y movimiento. – dominar su propio cuerpo.

Primera etapa: *Conocer el cuerpo*. secuencia de ejercicios a través de la cual cada uno empieza a conocer su cuerpo, sus limitaciones y sus competencias, sus deformaciones sociales y sus posibilidades de recuperación.

Segunda etapa: *Tornar el cuerpo expresivo*. Secuencia de juegos a partir del cual cada uno empieza a expresarse a través del cuerpo, abandonando otras formas de expresión más usuales y cotidianas.

Tercera etapa: *El teatro como lenguaje*. Se empieza a practicar el teatro como lenguaje vivo y presente, no como un producto acabado que muestra imágenes del pasado.

- Primer grado: Dramaturgia simultánea. Los espectadores "escriben" simultáneamente con los actores que actúan.
- Segundo grado: Teatro- Imagen: Los espectadores intervienen directamente "hablando" a través de imágenes hechas con los cuerpos de los actores.
- Tercer grado: Teatro – Foro: Los espectadores intervienen directamente en la acción dramática y actúan.

Cuarta etapa: *El teatro como discurso*. Formas sencillas en que el espectador- actor presenta "espectáculos" según sus necesidades de discutir ciertos temas o ensayar ciertas acciones.

- Teatro periodístico
- Teatro invisible
- Teatro fotonovela
- Quiebra de represión
- Teatro- mito
- Teatro – juicio
- Rituales y Máscaras
- Teatro legislativo

<u>Práctica</u>

Conocer el cuerpo:

Sentir todo lo que se toca:

- **Desperezarse en el piso. Bostezo largo y prolongado. Carrera cámara lenta.**
- **La cruz y el circulo**
- El circulo y la firma
- **Hipnotismo colombiano. Mano- ojos (pares). Mano – ojos (tres). Manos y pies (cuatro)**
- La menor superficie. uno – pares- cuatro.
- **Dominguillo- Banano tieso (grupo – tríos)**
- **El circulo griego: El actor como sujeto. (cuatro**)
- Levantar a alguien de una silla.
- **No coordinación de movimientos coordinados.**
- Carrera en cámara lenta
- **El ángulo recto**

Escuchar todo lo que se oye

- Los cieg@s y los lazarill@s: Bosque de sonidos. El viaje imaginario. Fila de ciegos. Estatuas.

Tornar el cuerpo expresivo.

- Homenaje a Magritte
- Zoología - Macho y hembra / Acciones vitales (comer, movilizarse, cortejo)
- Profesiones – Imágenes – Acciones – Situaciones.
- En grupos de 4, responder a la pregunta ¿Dónde vive usted?
- ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué lo impide? / Título/ Lugar / Tema

El teatro como lenguaje.

- Imagen individual por cada personaje
- Imagen global – Fotografía única (Estado actual)
- Serie fotográfica – 4 o 5 fotos que exponga el tema.
- Imagen global – Fotografía única (Estado futuro)
- Serie fotográfica 4 o 5 fotos que exponen lo que se quiere conseguido
- Serie fotográfica 4 0 5 fotos que exponen ¿cómo lo pudo conseguir?
- Intervención de los espectadores- modificación de las imágenes
- Escenificación de las fotos
- Foro

ÁRBOL del TEATRO del OPRIMIDO

