

Experiencia. Espacio 1.
Educación de Calle

**EL TEATRO DE LA IMPROVISACIÓN: UNA EXPERIENCIA CON
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL**

Cristina Benesey Ruiz

928

1. Introducción

El presente trabajo pretende ser una aproximación al teatro de la improvisación como herramienta de trabajo socioeducativo de los educadores sociales con colectivos en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social.

Pero antes de entrar en materia conviene enmarcar la actividad en base a tres principios fundamentales y una consideración:

- El ocio como un derecho humano:

El ocio constituye hoy en día un fenómeno social de gran importancia y es considerado como uno de los parámetros para medir la calidad de vida.

El acceso a actividades de ocio, ya sean deportivas, artísticas, culturales, etc. promueven la socialización, el descubrimiento de capacidades, el aprendizaje, la creatividad, la diversión y, en suma, la salud, el crecimiento personal y la mejora de la autoestima.

- El trabajo grupal

El trabajo grupal se centra en las aportaciones que hace cada miembro del grupo respecto a un propósito compartido en el cual se da preferencia al beneficio conjunto por encima del individual. Ahora bien, la finalidad última del trabajo grupal es producir efectos de cambio y de mejora en cada una de las personas que integran el grupo

El trabajo grupal permite rentabilizar mejor el tiempo del profesional o profesionales que intervienen, en un mismo espacio de tiempo se interviene con más personas.

Permite crear vínculos de relación y de construcción de redes sociales.

Favorecer la ayuda entre iguales y el sentimiento de sentirse útil (mayor autoestima)

Promueve el vínculo relacional con el profesional/es.

- El arte como herramienta en la educación social

El Arte promueve la expresión, la creatividad, la libertad, el disfrute y el descubrimiento de las capacidades. Las artes hacen crecer a las personas y dotan de una mayor autonomía, autodeterminación y empoderamiento. Las Artes posibilitan la participación en la sociedad dando un paso más allá del yo y del grupo. Son una herramienta de inclusión.

Si además se desarrolla como una actividad grupal promueve la cohesión, el sentimiento de pertenencia al grupo, la construcción de redes sociales, de apoyo, de amistad.

Si además el resultado, la obra artística, se muestra a un público se produce un impacto comunitario, grupal y personal: la interacción, el diálogo con los que participan como público, produce un cambio en la mirada de éste hacia las personas que realizan el acto artístico y viceversa.

Si el público aplaude la representación artística: se produce una gran satisfacción personal y grupal. El ego “se infla”, el grupo se cohesionan. Me quieren- me quiero- nos queremos.

- El educador/a social y las actividades artísticas con grupos:

En referencia al trabajo de los educadores en servicios sociales básicos o de atención primaria, la entrevista ha sido, desde antaño, el espacio vertebral donde se establece la relación educativa y de ayuda. Sin quitar valor al trabajo individual, hay otras vías, instrumentos y tipos de intervención educativa para llevar a cabo esta interrelación.

Actualmente son bastantes los profesionales y organizaciones que incluyen en sus modelos de intervención el trabajo grupal, que permite incorporar la ayuda entre iguales como un elemento de un gran impacto socializador, que crea sentimiento de pertenencia al grupo, red de apoyo, permite relativizar ciertos problemas y mejorar la relación y el vínculo con el profesional.

Pero la utilización de actividades artísticas en el trabajo con grupos en los Servicios Sociales Básicos de atención primaria no es tan usual. Y realizar actividades de este tipo no sólo aporta los beneficios propios de la intervención grupal, sino que indirectamente se produce una transformación en las personas. Y esa transformación difícilmente se conseguirá mediante la utilización de la palabra. El arte permite que afloren los recursos internos, innatos, que todo ser humano posee, ayuda a abrir la puerta al inconsciente, a expresar aquello que no se puede expresar con palabras en la vida real.

El arte y sus manifestaciones, los recursos artísticos son patrimonio de la humanidad, y es algo que está al margen de cualquier circunstancia de vida. Todos tenemos capacidad de expresión artística y si brindamos espacios donde llevarla a cabo se producirán procesos, seguramente a nivel inconsciente, en los que se producirá una mejora personal.

2. Marco teórico de la intervención

La base teórica fundamental que tomamos como referente en un inicio hace 5 años fue la del Teatro del Oprimido, que inició Augusto Boal y que actualmente tiene muchísimos seguidores. Este método está orientado a transformar al espectador en protagonista de la acción y ayudarlo a resolver sus conflictos mediante la representación de situaciones de opresión ensayando en la ficción diferentes formas de actuar ante estas situaciones en la vida real (el fantástico Teatro Forum).

Pero al poco tiempo de hacer el taller cambiamos este modelo por el del Teatro de la improvisación y uno de sus máximos exponentes, Keith Johnstone

- El Teatro de la Improvisación:

Como explica marcial Huneeus en su artículo, la improvisación consiste en la capacidad actoral para vivir real y sinceramente situaciones imaginarias. Un actor aprende a vivir realmente, cuando vive aquello que le ocurre de forma imprevista, es decir, capta lo que sucede a su alrededor y, en consecuencia, reacciona-actúa conforme a esas provocaciones, y todo ello, lo hace desde su propio yo, desde su verdad y conocimiento emocional, por tanto, lo vive sinceramente, de tal forma que, aunque, lógicamente, los supuestos son inventados (situaciones imaginarias), su técnica improvisadora los hace verosímiles porque los efectos de su reacción-interpretación producen la ilusión de la realidad.

- De la Comedia del Arte al modelo de Keith Johnstone

El teatro de la improvisación se encuentra en los orígenes del hombre, en el juego infantil, que, evidentemente, es anterior a la escritura. Antes de encontrar guiones de obras de teatro o de canciones, encontramos a personas que trasmitían historias, cuentos, escenificándolos o cantándolos.

Quizá el antecedente más conocido sería el de La Comedia del Arte, hacia 1550- 1750 fue muy popular en Europa. Grupos de improvisadores iban de pueblo en pueblo presentando sus obras en las plazas públicas. El argumento de las obras estaba claro, pero no había diálogos escritos, por lo tanto improvisaban el texto.

Keith Johnstone sentía que el teatro se había vuelto pretencioso, razón por la cual el hombre común no asistía a las funciones. Johnstone quería atraer al hombre que iba a encuentros de boxeo o partidos de fútbol, el mismo público para el que Shakespeare había escrito siglos antes.

Johnstone decidió que sería una buena idea combinar elementos del teatro con los del deporte, creando el Theatresports.

Desde el punto de vista de la relación de quien lleva el grupo y sus componentes, Johnstone propone una relación totalmente horizontal, de tú a tú. Su papel es facilitador de la desinhibición y de la expresión. ¿Y cómo propone vehicularlo?: no mostrándose como modelo a seguir, no corrigiendo lo que aportan los actores, haciendo un continuo refuerzo positivo e incorporando lo que los actores, libremente, crean o proponen..

Si algo sale mal es culpa del que lleva el grupo, lo que sale bien es un triunfo de todo el grupo.

El marco de libertad es máximo. Sólo hay que entrenar ciertas habilidades y técnicas.

- Técnicas de improvisación

Johnstone establece unas reglas básicas, según las cuales el improvisador debe elaborar narrativamente una obra:

- Interrumpir una rutina: el hecho teatral se produce cuando pasamos de una situación estable a otra en la que ha ocurrido algo que hace que se desencadenen los acontecimientos.
- Mantener la acción en el escenario –sin desviarse a una acción que ha ocurrido en otro lugar o en otro momento.
- No cancelar la historia, escuchar lo que dicen los otros actores y recogerlo, después proponer. Cuando se improvisa hay que decir Sí siempre para avanzar en la improvisación.

- Cambios de estatus: todos nosotros establecemos relaciones con los demás adoptando un estatus bajo o alto. Estos cambios de estatus en un mismo personaje según con quien se relacione producen escenas muy cómicas. Los diferentes estatus se traducen en determinadas actitudes corporales, de cadencia de la voz, de mirada.

- La escucha: quizá el mecanismo más importante de la improvisación.

- La ayuda: de la colaboración y ayuda entre los improvisadores nacerá una buena improvisación.

Nosotros hemos partido de este modelo haciendo una adaptación y modificaciones que han tenido como resultado algo así como “la comedia de la improvisación”.

3. El Grupo de teatro Andana: Una experiencia con personas en riesgo de exclusión social

Hace más de 5 años que llevo el Grupo de Teatro Andana en el que participan personas derivadas por sus referentes de servicios sociales al “Club social Andana”, un recurso diurno de baja exigencia destinado a personas que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social y/o aislamiento social, donde pueden acceder a servicios como duchas, lavandería, comedor y donde también realizan actividades lúdicas y formativas.

A continuación explicaré la experiencia de la realización de un taller de teatro con estas personas y la posterior creación de cinco obras de teatro.

El perfil de estas personas puede presentar algunas de estas características:

Solteros / as, separados / as, divorciados / as o viudos / as, que no están en pareja y que tienen fragilidad en los vínculos sociales y familiares.

- Presentan una autoestima baja y poco conocimiento de sus capacidades, asociado a unos hábitos y unas habilidades personales a veces deficitarias.
- Problemas de salud asociados, alcoholismo y / u otras adicciones, enfermedades físicas, enfermedad mental, disminución.
- Nivel de formación bajo.
- Nivel económico bajo.
- Hace años que no trabajan y no tienen el tiempo suficiente de cotización para poder percibir una pensión de jubilación contributiva.
- Dificultades en relación a la vivienda. Algunos usuarios han vivido en la calle o están en viviendas deficitarias.

Pero también presentan características muy valiosas en lo que al Arte se refiere:

- Sentido del humor muy desarrollado

- Gran riqueza de experiencia de vida, con gran cantidad de recursos internos e ingenio.
- Bajo nivel de dependencia del que dirán. Poco inhibidos.
- Dan un gran valor al vínculo, al afecto, a la relación de ayuda

Cuadro 1: Perfiles

4. Objetivos del Taller de teatro

- Ofrecer una actividad de ocio artístico.
- Disfrutar, reír, dejarse ir.
  - Perder el miedo y la vergüenza de expresarse en público.
  - Potenciar la creatividad y les habilidades personales.
  - Estimular la espontaneidad y la imaginación.
  - Reforzar la autonomía, la autoestima y la personalidad.
  - Fomentar la escucha y la relación y complicidad con los demás
  - Favorecer las relaciones interpersonales dentro del grupo en el marco del respeto, la participación y la colaboración.
  - Promocionarse en el ámbito artístico
  - Mostrar el trabajo realizado al público

Cuadro 2. Objetivos

5. Qué hemos hecho. Los talleres y las obras de teatro:

Como explicamos en el marco teórico, empezamos con modelo del Teatro del oprimido de Augusto Boal, pero el grupo me llevó por otros “derroteros” El grupo, a raíz de una dinámica para recoger material sobre experiencias negativas y opresiones, fue contundente: no querían de ninguna manera pensar en problemas, situaciones de opresión ni nada parecido. Ellos venían al taller a pasárselo bien, a reír, y querían hacer una obra de teatro para reír y hacer reír a los espectadores.

Algunos datos:

- Horario del taller de teatro: los jueves de 15 a 17 h., de septiembre a julio.
- Obras de teatro realizadas:
- “Una de cal y una de arena” (2011), 8 representaciones, 454 espectadores
  - “El mundo irreconocible” (2012), 7 representaciones, 493 espectadores
  - “Una de Romanos” (2013), 8 representaciones, 576 espectadores
  - “Ay que me quemó” (2014), 8 representaciones, 680 espectadores
  - “Picaresca” (2015), 4 representaciones (dos más programadas), 327 espectadores
- En preparación la nueva obra “De mala ley” que se estrenará en julio de 2016

Cuadro 3: Taller y representaciones

6. Como lo hemos hecho

A continuación podemos ver el Cuadro 4 en el que se explica cómo se construyen las obras de teatro, el proceso de creación y algunas de las características de las mismas.

En el siguiente Cuadro, el nº 5, aparecen los principios rectores que rigen la dinámica del grupo, el tipo de relación que el profesional establece con el grupo y algunos otros aspectos:

La construcción de las obras:

- Hacemos obras cómicas siguiendo el método de la improvisación
- Las obras duran 1 hora aproximadamente y están divididas en tres escenas.
  - En el espectáculo no hay un guion escrito, sabemos lo que pasa, el argumento, pero no lo que se dirá.
  - Las obras y el argumento son de creación colectiva, la autoría de las ideas pasa a ser del grupo.

Se difuminan los protagonismos.

- Para crear el argumento de las obras partimos del relato de experiencias o de una historia inventada. Todos participan con ideas y se escoge la más votada.
- Al dramatizar estas historias es cuando empiezan a aparecer nuevos elementos espontáneos y ficticios improvisados. El embrión de las escenas es una pequeña historia, anécdota o tema y el resultado es una historia nueva y divertida
- Los ensayos y representaciones son espacios de creación colectiva, abiertos a aportaciones, cambios y modificaciones. Las obras tienen vida propia.
- Toda la escenografía la crean los componentes del grupo a partir de material reciclado
- Se realizan trabajos manuales para pedir una aportación voluntaria a los espectadores que vienen a ver las obras. Con ese dinero se hacen actividades o se compra material como pinturas, etc.

Cuadro 4. La construcción de las obras

7. Principios rectores

Flexibilidad y tolerancia // Refuerzo positivo// No hacer críticas negativas

- Relación horizontal y de proximidad
- Humor // Imaginación i espontaneidad // Libertad y voluntariedad
- Participación // Creatividad // Creación de vínculos afectivos
- Nadie es imprescindible // Compromiso
- No es un espacio terapéutico, no se reflexiona sobre aspectos extrateatrales

Cuadro 5. Principios rectores

8. Que hemos conseguido:

Indicadores cuantitativos, A nivel de indicadores cuantitativos del podemos destacar:

- Coste del proyecto: 0€, tiempo del profesional de servicios sociales incluido en el sueldo y participación de voluntarios
- N° total de representaciones: 35
- N° total de espectadores: 2.080
- 1 de las actrices colabora como voluntaria en el Aula de Teatro de Mataró con un grupo de teatro con personas con discapacidad.
- 3 de los actores, considerados como alcohólicos crónicos, han dejado de beber desde hace más de un año.

Cuadro 6. Indicadores cuantitativos

Indicadores cualitativos y de impacto comunitario

- 1 entrevista en radio Mataró / 1 entrevista en la TV Mataró
- 1 entrevista de los alumnos de Integración social del IES Miquel Viada y un trabajo sobre el Taller de teatro
- Un artículo en la revista Valores / Un artículo en la publicación “Tot Mataró”
- Realización de una ponencia en el Congreso de Educadores Sociales 2013 (BCN)
- Realización de una ponencia en el día del Teatro en Mataró (Abril 2013)
- Opiniones muy positivas de los espectadores.
- Opiniones de los espectadores: a veces sus observaciones promueven cambios en las obras.
- Evaluación cualitativa del grupo al finalizar el curso y después de las primeras actuaciones.
- Realización de sesiones de Teatro fórum con un grupo de cuidadores de S.S.B.
- Programación de las obras en espacios teatrales “normalizados”, Sala Can Gassol de Mataró
- Jornada de trabajo y conocimiento con los alumnos de bachillerato de la Escuela Salesianos de Mataró i posterior representación de la obra de teatro.
- Actuación con la obra “Ay que me quemó “en las Jornadas de Servicios sociales” celebradas en Barcelona en el 2015

- Presentación a un casting de TV3 para hacer de figurantes en una serie de gran audiencia, "La Riera". Seis actores ya han salido como figurantes en la serie cobrando y con contrato.

Cuadro 7. Indicadores cualitativos y de impacto comunitarios

9. La valoración del profesional:

Me he sentido realmente como agente de cambio y he vivido el espacio del teatro como una experiencia liberadora, provocadora de entusiasmo e ilusión. He podido observar el nivel de cohesión entre el grupo, que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Y cómo el teatro ha abierto procesos de empoderamiento y activación en todos sus participantes.

Creo más que nunca en el Arte como herramienta de trabajo del educador social, que es recibido por las personas que participan como manera de evadirse de la dura realidad por la que a veces pasan y que les permite descubrir capacidades internas que ignoraban y que ayudan a que aumente su autoestima.

10. Algunos procesos

Si hablamos de procesos podemos enumerar algunos grupales y otros individuales:

- Mayor cohesión del grupo y mayor autoestima, según manifiestan los hombres:

"Este proyecto ha creado lazos de amistad y de unión. Fuera cada uno hace su vida y va a la suya, pero cuando nos juntamos todo se cooperación y lucha. En el teatro no queremos fracasar, también nos han hecho reír y viceversa. Lo único que sabemos es que el teatro cada día nos gusta más "(P.M)

"Nos ha hecho crecer nuestra autoestima, nos ha abierto el corazón, la esperanza. Todos nos sentimos como una familia, estamos cogiendo confianza y gratitud entre los compañeros, lo haremos mejor o peor, pero la finalidad se pasárnoslo bien, pasar un rato agradable, entretenidos, fomentando el trabajo en Equipo". (C.C.)

- Responsabilidad y compromiso:

Es el grupo el que lo pide, viendo que hay gente que falta a los ensayos, o vienen en estado de embriaguez a las representaciones. Según el grupo, eso les perjudica a todos, a la visión que de ellos pueda tener el público asistente. Yo recojo esta opinión y una persona que venga mal no puede actuar.

- Proceso de abstinencia en tres casos de adicción al alcohol considerada como crónica

A la pregunta ¿qué te ha dado el teatro?, un hombre responde:

"Espiritualmente ánimos para seguir viviendo y no beber. Volver a discurrir sin necesidad de estimulantes para poder desarrollar ideas propias. Ilusión de vivir. El teatro me ha subido la autoestima "(A.P.)

11. Conclusiones

Partiendo del derecho al ocio, del trabajo grupal como pilar de la intervención educativa, y de la utilización del arte en sus diferentes manifestaciones (artes plásticas, música, escritura, teatro, danza, etc.) como agente transformador; la utilización por parte de los educadores sociales de la Comedia de la improvisación es una herramienta que puede utilizarse para ayudar a las personas a disfrutar, a reír, a expresarse, a compartir, a mostrarse, a aceptarse, a quererse más a sí mismo.

Y es desde el aumento de la autoestima de donde nace la capacidad y la fuerza para cambiar actitudes, relaciones, comportamientos, adicciones y perspectivas de futuro.

La llave de la creatividad abre la puerta a la ilusión, a objetivos y a los resultados. Pensar en el futuro se llena de sentido.

Por todo esto, no puedo más que animar a quien se sienta atraído por este tipo de intervenciones que se a que se ponga en marcha, pasará momentos de indecisión o duda, pero la mayoría serán apasionantes i sorprendentes. Como decía Johnstone en su libro:

“No somos imaginativamente impotentes hasta el punto de estar muertos; sólo estamos congelados. Desconectemos el intelecto negativo i demos la bienvenida al inconsciente como a un amigo: nos conducirá a lugares nunca soñados y obtendremos resultados más originales que si buscamos la originalidad”.

BIBLIOGRAFÍA

- Boal, A. (2004). *El arco Iris del Deseo*, Barcelona Editorial Alba
- Boal, A. (1980) *Teatro del Oprimido*, Méjico. Editorial Nueva imagen
- Boal, A. (2001). *Juegos para actores i no actores*, Barcelona, Editorial Alba.
- CEESC, (2014) *Quaderns d'educació social, A cop d'Art*. Edita el CEESC.
- Jonhstone, K. (2000). *IMPROb. Improvisación y teatro*. Buenos Aires. Editorial Cuatro vientos,
- Marcer, Angels, (2004) *Taller de teatro, como organizar un taller i una representación teatral*, Barcelona, Editorial Alba.
- Motos Teruel, T. (2001) *Practica de la Expresión Corporal*. Méjico. Editorial Chaque.

