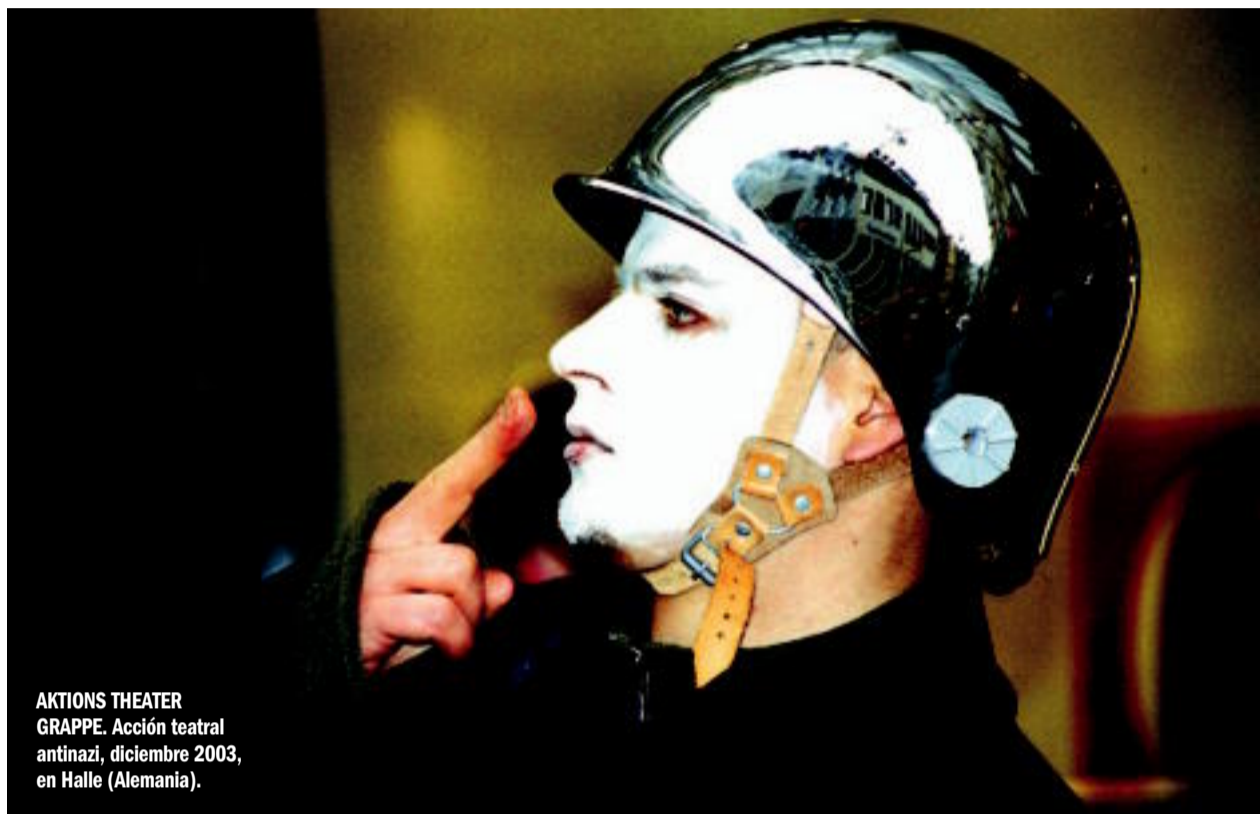

culturas

SUPLEMENTO DE DIAGONAL / NÚMERO 5 / DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2005 / CULTURAS@DIAGONALPERIODICO.NET

Peter Igelmund

AKTIONS THEATER
GRAPPE. Acción teatral
antinazi, diciembre 2003,
en Halle (Alemania).

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO Y EDUCACIÓN EN BARCELONA

Teatro del Oprimido: el gesto revolucionario

¿Cuáles son los caminos de emancipación de un teatro pasivo y acomodado? ¿Qué cabida tiene el teatro social en los tiempos que corren? El **Forn de teatre Pa'tothom** ha invitado a más de 90 expertos en Teatro del Oprimido (TO) y los ha reunido en Barcelona, en el II Encuentro Internacional de Teatro y Educación, para responder con la práctica a estas cuestiones.

LAURA CORCUERA a historia del teatro es un proceso dialéctico en el que hay momentos en que se producen verdaderos cambios. Durante cinco días se han juntado teatreros, educadores sociales, pedagogos y estudiantes de 18 países que trabajan en centros cívicos, escuelas, asociaciones y prisiones. Un encuentro que ha servido para que muchos de los miembros de la Internacional del Teatro del Oprimido (ITOO) se vieran las caras por primera vez, reflexiona-

ran sobre el teatro como herramienta de cambio social, confrontaran experiencias y pusieran en práctica las metodologías del TO a través de 10 talleres sobre técnicas, modelos dramáticos y formas artísticas.

Las representaciones de teatro-foro, una de las técnicas del TO, se coordinan a través de la figura del comodín o jockey, maestro de ceremonias que media entre el equipo actoral y el público, una figura dialéctica que debe garantizar en la representación el derecho de hablar de cada

persona y asegurarse de que todo el público participa para hacer una reflexión colectiva que no sea una sucesión de intervenciones, sino un debate sobre las posibilidades reales de introducir hoy cambios en el mundo.

Jóckers como Luc Opdebeeck y Ronald Mathijssen de Holanda, Till Baumann de Alemania, Adrian Jackson de Reino Unido, Roberto Mazzini de Italia, junto a expertos como Jordi Forcadass, David Martínez, Andreu Carandell y Eva García, han sugestionado a decenas de espect-actores

para entrar en escena y hacer del teatro participativo otra forma de aprendizaje.

Hace tres años que existe la ITOO y este encuentro físico en Barcelona ha sido el primero entre muchos jockers que vienen de diferentes sitios del mundo, pero la mayoría europeos. Para Olivier Neveux, experto en teatro militante, "el TO no está al servicio de la revolución, sino que es parte integrante de la misma, es su ensayo general".

Según Ivana Marijancic, jockey en Zagreb, después de la guerra en Croacia, las per-

sonas no podían funcionar más en su vida cotidiana y los talleres de TO fueron muy útiles para solucionar conflictos. "En todas las giras que hicimos, descubrimos que el TO ofrecía muchas más posibilidades de lo que se creía". El TO es una nueva práctica en Croacia y el público encuentra un medio para poder comunicar ciertas cosas. "Por ejemplo, las personas que han sido víctimas de las minas antipersona tienen el derecho de presentar su carné de identidad en Correos y no hacer la cola, pero había mucha gente que les insultaba y empujaba. Esto lo pusimos en escena y fue un éxito".

El desarrollo del TO en Turquía también es nuevo. A finales de los '90 apareció la primera y no muy buena traducción de un libro sobre TO y en 2000 se tradujo *Juegos para actores y no actores* de Augusto Boal. Yale Karabekir, investigadora y jockey en Estambul, trabaja con grupos de mujeres feministas. "La primera experiencia que hice con las técnicas de TO en Estambul fue para abordar, a petición de las mujeres, la violencia doméstica. Era la primera vez para mí y para las participantes, pero cuando lo mostramos, el público aceptó la existencia del conflicto", comenta.

Los lugares de representación en Estambul son centros comunitarios y los hombres no suelen participar como público por desinterés o por horarios de trabajo; "sólo en algunas representaciones ha habido algún hombre, pero siempre con actitudes poco participativas, así que no se resolvía el problema. Los espectadores intentaban bajar el nivel del conflicto", confiesa Yale.

Aunque Augusto Boal estuvo en Barcelona hace 20 años con Ricard Salvat y hay alguna vieja experiencia de Teatro Foro y de Teatro Invisible, las herramientas del TO están empezando a llegar ahora al Estado español.

Cinco días de absoluta intensidad física y mental han demostrado que, frente a la magia del teatro burgués, la antimagia del Teatro del Oprimido como ámbito de reflexión y no de ilusionismo es un auténtico gesto revolucionario.

Pa'tothom

REFLEXIONES PROPOSITIVAS

A **Andreu Carandell**, director y dramaturgo catalán, las técnicas del TO le sirven para dignificar y reconciliar un poco la profesión con la realidad: "El TO no es sólo para las élites, ni para los ya iniciados, como los teatros convencionales -las "cajas vacías", de Sánchez Ferlosio- sino que es también para la gente de la calle. "El TO tiene el germen, si somos optimistas, de lo que en un futuro sucederá en teatro: que la gente volverá a ser participativa", comenta Carandell.

Jordi Forcadass, jockey y miembro fundador de Pa'tothom (Barcelona) está muy satisfecho de poder dar a conocer y difundir más ampliamente el Teatro del Oprimido, línea que lleva trabajando desde hace cinco años y que "aún es poco o mal conocida en el Estado español".

Datos de interés

El Forn de teatre Pa'tothom es una escuela de interpretación teatral especializada en Teatro del Oprimido, situada en el Raval de Barcelona.
www.patathom.org

La Internacional del Teatro del Oprimido (ITOO). Es la primera vez que se reúne físicamente para crear redes de colaboración e intercambio.
www.theatreoftheoppressed.org

SUMARIO

CINE

Documentales sobre la guerra

Bagdad rap de Arturo Cisneros e *Invierno en Bagdad* de Javier Corcuera: la guerra contada desde la población civil.

{5}

Barricada tira del gatillo en su última gira

La historia de una de las bandas que inspiró la lírica más afilada de los años '90.

{6}

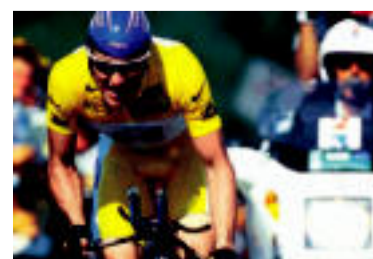

MÚSICA

Las dos caras de Armstrong

El legendario ciclista anuncia su retirada tras el Tour 2005, con el deseo de acabar en lo más alto.

{7}

DEPORTES

ENTREVISTA A JULIÁN BOAL, EXPERTO EN TEATRO MILITANTE

"El Teatro del Oprimido es un cambio radical en el interior del teatro"

En un largo paseo, Julián Boal, con 30 años de experiencia teatral a sus espaldas (los que tiene), nos comenta las discusiones que se avecinan sobre el TO.

LAURA CORCUERA

DIAGONAL: ¿Qué ha pasado en este encuentro?

JULIÁN BOAL: Este encuentro es el reflejo de una voluntad real dentro de la comunidad que practica el TO de hacer algo, de juntar fuerzas y conocimientos. Esto es muy positivo, aunque por ser un encuentro europeo no ha sido muy representativo; hay que trabajar para que lo que acaba de ocurrir sea representativo, que la próxima vez todos los continentes que practican el TO y conforman la ITOO estén representados, hasta no reproducir lo que Europa ya ha hecho un par de veces: el colonialismo.

El TO no puede entenderse como una puesta en escena al servicio del arte y de los desfavorecidos, pues también es una crítica de lo que el teatro y las artes en general pueden producir como opresión. Si no, no habría un teatro del Oprimido, sería un teatro para el oprimido. El TO es un cambio radical en el interior del teatro para hacer que el hecho escénico no sea más el medio de opresión que es ahora (dominado por una clase, al servicio del divertimento y de las distinciones).

D.: Augusto Boal dice que cuando una situación llega a la violencia física en el TO es irresoluble y hay que repre-

sentar un momento anterior...

J.B.: Es verdad; en este encuentro se ha hablado mucho del uso de la violencia en el TO, pero la violencia en sí no existe; existe violencia política, económica, doméstica... no es un concepto, es un acto. Yo, por ejemplo, que estoy más por los conceptos de democracia y de ciudadanía asumo que han surgido de muchas violencias... La Revolución Francesa conllevó mucha sangre. Lo que resulta interesante en el Teatro Foro es la posibilidad de reinyectar una realidad y mostrarla al público, a un espectador que tiene la posibilidad de decir: "esto puede funcionar aquí y ahora porque es teatro; esto en mi casa no funcionaría nunca". De todas formas, pienso que un buen teatro foro no es aquel que muestra la violencia, sino aquel que muestra las falsas razones que justifican la violencia.

D.: En este encuentro se ha hablado de la figura del tritagonista, ¿qué es?

J.B.: Si queremos luchar contra las violencias estructurales, hay que ser muchos. La figura del tritagonista, para mí, es el espectador pasivo representado en escena, la persona que se contenta con el sitio en el que está, con el lugar que le ha destinado la sociedad, y a la que habría que

OPRESORES Y OPRIMIDOS. "Sólo están definidos en relación a situaciones concretas; no son esencias".

intentar convencer; muy a menudo, los oprimidos piensan que tienen muchas cosas que perder, cuando sólo pueden perder sus cadenas.

D.: Hay personas que dicen que las prácticas del TO en Latinoamérica han sido revolucionarias, pero que no se pueden aplicar en Europa...

J.B.: En Europa, hay ciertas libertades y ciertas conquistas sociales que no son las mismas que en Latinoamérica, pero ¿es suficiente? Hay disfunciones democráticas, más que importantes y verdaderamente preocupantes. No sólo el TO tiene su lugar y razón de ser, sino toda forma de contestación.

D.: ¿Qué piensas del uso de

las técnicas del TO utilizadas por fundaciones?

J.B.: Hay compañías de teatro que son como taxis; es decir, a las que se paga para ir a donde quieres que vayan. Al mismo tiempo, hay ONG que promueven un tipo de teatro del oprimido que no es malo en sí, de vez en cuando sobre temas que no son malos en sí. Por el contrario, hay un punto que no está para nada discutido y es que al final esto se convierte en un teatro de prevención, de concienciación. Esto me plantea problemas; para mí lo interesante es que el TO liga las luchas entre ellas y no las apacigua.

D.: Los profesionales del teatro pueden no tener interés

en estos modos de trabajo...

J.B.: Hay que ver los tipos de público atraídos por el llamado teatro profesional. No está claro que las gentes con problemas en sus casas sean muy sensibles a la estética de la *Comédie Française*, por ejemplo. Una estética indivisible, asociada al profesionalismo, a una buena iluminación y unos vestidos bonitos, es un poco idealista y cambia cada 20 años. Hasta un director como Peter Brook dice que un director de teatro que no está al corriente de la moda está muerto. Una mirada estética es interesante, pero el teatro no es sólo un momento de contemplación, también es una práctica social.

EL ARCO IRIS DE LOS DESEOS

"El teatro del Arco Iris de los deseos nace cuando mi padre viene a Europa y observa que, como en América Latina, la gente no hace todas las cosas que podría hacer; pero en América Latina había una represión clara, la policía y los militares estaban en la calle. Él se pregunta 'si la policía no está en la calle en Europa, ¿qué nos impide tomar lo que nos ha sido dado?', a lo que responde 'si la policía no está en la calle, está en la cabeza'. Así, se han corporizado una serie de complejos de inferioridad, de incapacidades para la acción que hay que romper. Creo que la explotación capitalista provoca un enorme complejo de inferioridad y, para combatir eso, Augusto Boal inventó una serie de herramientas de búsqueda de esos policías".

El teatro no es sólo un momento de contemplación, también es una práctica social

{montajes}

DANZA // 'Buenos Aires... el cielo'

Desde el tango

MADRID EN DANZA/COMPañÍA REA DANZA

Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (Palomeras Bajas). Madrid. **Precio:** 8 euros.
Próximas actuaciones: www.readanza.es

MELANIA SENDINO
Primeros acordes de un bandoneón, ante el colorido barrio de chapa; estamos en 'la Boca', cuna de la fusión social criolla con la inmigración italiana. El tango, de origen incierto, aparece como baile maldito y recibe aportaciones del candombé, danza de contorsiones y ritmos al compás del tambor y la habanera cubana. Diego Arias, fundador de la compañía Rea Danza desde 1921, decide rendirle culto a su folclore fusionando tradición con otras disciplinas. En las tres partes que dividen el viaje propuesto, el lenguaje de la música y el tango se utilizan como instrumento mediador del dis-

curso. Y si teníamos alguna duda de ello, podíamos escuchar al nostálgico público porteño reclamando, desde sus butacas, el tanguito *Mi Buenos Aires querido*.

En esta historia nos falla el sentido innovador porque la incursión en otras técnicas le quita peso a la raíz del montaje. No obstante, es en la última parte cuando la milonga y el tango nos deslumbran, donde los intérpretes sienten más cómodos y retoman el control de la historia sin esfuerzo. Por algo es su seña de identidad. Rea Danza es eso diferente que una espera encontrarse en un programa como Madrid en Danza, con multitud de propuestas que siempre responden a un mismo tipo; lástima que los únicos dos días de programación nos impidan disfrutar más. Pero, como se rumorea por ahí, "el tango siempre espera".

TEATRO // 'Fando y Lis'

El 'tinglao' que se monta Lagrada

FERNANDO ARRABAL

Compañía: El Tinglao · **Sala:** Lagrada. Madrid. Hasta el 1 de mayo.
De viernes a domingos, 21h. · **Precio:** de 8 a 12 euros.

DAVID DÍAZ
La búsqueda de la integridad personal y de la felicidad siempre ha sido una meta para el ser humano, sorteando obstáculos y superando barreras. Lagrada presenta en su Primavera 2005 *Fando y Lis*, una pieza del gran Fernando Arrabal en la que el ser humano lucha contra la adversidad forjada desde su mismo interior, un retrato de la vida misma en nuestro obsesivo intento de abatir nuestras propias debilidades. *Fando y Lis*, un magnífico texto con una original puesta en escena sencilla y contundentemente expresiva, casi kinestésica para aquellos que devoran la pieza desde

las butacas. Domingo Ortega y Tomi Ariza nos contagian la asfixia que sienten Fando y Lis frente a sus vidas, bajo la atenta mirada de un espectro que les perseguirá hasta el fatal desenlace. Un magnífico trabajo de interpretación por parte del elenco de actores de El Tinglao, en una pieza cargada de puntos y contrapuntos, de humor absurdo y de desesperación, de risa trágica y de llanto. El Tinglao no ha defraudado, teatro altamente recomendable para aquellos que desean sentir y comprender, y, por supuesto, todo gracias al trabajo de un equipo que con el tiempo no pierde las ganas de continuar superándose.