

**CONGRESO
INTERNACIONAL DE
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
ARTE SOCIAL Y
ARTETERAPIA**
*de la creatividad al
vínculo social*

978-84-695-6787-6

EL TEATRO COMO TECHO. “Una de cal y una de arena”

Cristina Benesey Ruiz

GUIÓN

1. Introducción
2. – El Club Social Andana
3. - Qué hemos hecho
4. - Cómo lo hemos hecho
5. - Que hemos conseguido (Resultados y Procesos)
- 6.- Hablan los protagonistas (grabación de los participantes)
7. – Despedida

1. – Introducción

Soy educadora social, y trabajo en Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Mataró. Como educadora social, combino mi tarea de atención individualizada, tres días en semana, con la de atención grupal, dos días, en el “Club Social Andana”. Mi ponencia quiere explicar la experiencia de la realización de un taller de teatro con hombres y mujeres en situación de riesgo de exclusión social y la posterior creación de dos obras de teatro, “Una de cal y una de arena” y “El mundo irreconocible”. El taller de teatro se inscribe dentro de la programación de actividades que se llevan a cabo en el Club Social.

Y es del Club Social Andana del que os hablaré a continuación para enmarcar donde se ha llevado a cabo este proyecto.

2. – El Club Social Andana

El Club Social Andana se inauguró en 2005, como proyecto nacido dentro de la Mesa de Entidades de Promoción Social que reúne a varias entidades de Mataró y que lidera el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mataró.

El objetivo general de este proyecto es el de facilitar la adquisición de hábitos, procedimientos, capacidades y actitudes que permitan a los hombres del grupo mejorar su calidad de vida, sus relaciones personales y sociales.

El título de la ponencia, “El teatro como techo” se refiere, sobre todo, a la función acogedora que tiene este recurso, donde se ofrece un tratamiento individual y grupal. Para muchos de los hombres que asisten, el Club Social Andana es el único punto de referencia que tienen, lo más cercano a una familia.

Algunos datos Club Social Andana:

Horario: de lunes a viernes, de 9'30 a 17h.

Gestionan el recurso: Ayuntamiento Mataró, Creu Roja de Mataró, Entidades y Voluntarios

Servicios que ofrece: Ducha, comida, lavandería i plancha, peluquera,

Actividades: Juegos de mesa, manualidades, petanca, Formación básica, reiki, cuenta cuentos, teatro, bailes de salón, mandalas, pintura creativa, excursiones, salidas culturales, etc.

Participantes:

30 personas atendidas, (hombres y mujeres, entre 40 i 70 años)

3 educadoras sociales

15 voluntarios

Los posibles perfiles de la población a quien va dirigido el proyecto pueden ser los siguientes:

- 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 deficitarias.
- Problemas de salud asociados, alcoholismo y / o 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.

A continuación pasaré a exponer la experiencia del taller de teatro que forma parte de la programación de actividades que se llevan a cabo en el Club Social Andana.

3.-Qué hemos hecho

El presente proyecto explica la experiencia en la realización de dos talleres de teatro y del montaje de dos obras, “Una de cal y una de arena” y “El mundo irrecon-

cible". En esta actividad han participado 15/16 usuarios del club social, 2 educadoras y dos voluntarios. En septiembre de 2012 hemos iniciado de nuevo el taller y ya estamos preparando el nuevo espectáculo.

El taller de teatro y el espacio de creación y ensayo de los espectáculos se lleva a cabo los martes de 14'30 a 16h, son de una hora y media de duración.

A continuación, algunos datos respecto los espectáculos realizados en estas dos temporadas:

"Una de cal y una de arena"

Estreno: julio de 2011

Participantes: 15

8 representaciones

454 espectadores

Obra cómica creada a partir de experiencias del mundo de la construcción

"El mundo irreconocible"

Estreno julio de 2012

Participantes: 16

6 representaciones

443 espectadores

Obra cómica inventada, salen personajes de la obra anterior

Marco Teórico

La base teórica fundamental que tomamos como referente en un inicio fue la del Teatro del Oprimido, que inició Augusto Boal y que actualmente tiene muchísimo seguidores. Este método está orientado a transformar al espectador en protagonista de la acción y ayudarle 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.

Pero el grupo de hombres me llevaba por "otros derroteros". Nosotros íbamos trabajando la improvisación pero sin un referente teórico al que agarrarnos, hasta que la casualidad hizo que nos encontráramos con Keith Johnstone y su libro Impro.

Este referente concordaba más con lo que intuitivamente empezamos a explorar: la improvisación. Y hemos seguido esta línea y esta filosofía de trabajo artístico que Keith Johnstone explica en su libro IMPRO "improvisaciones y teatro". Editorial Cuatrovientos, 1990. Todo su trabajo ha tenido como objetivo estimular el **redescubrimiento de la respuesta imaginativa infantil en el adulto: el reencuentro del poder de creatividad del niño.**

Contenido del taller de teatro:

En el Taller se utilizaron diferentes recursos y ejercicios para dar herramientas para obtener conocimientos y práctica sobre expresión corporal y comunicación.

Algunos de estos recursos son:

- Ejercicios de relajación-visualización
- Ejercicios de expresión corporal,
- Ejercicios improvisación,
- Juegos teatrales o dinámicas de grupo.

La obra de teatro "Una de cal y una de arena"

Antes de comenzar el taller de teatro, se nos ocurrió ya una posible y la idea del espectáculo iba en concordancia con el Teatro del oprimido de Augusto Boal: Con el hilo conductor de dos albañiles, la obra iría mostrando experiencias de los hombres, positivas y negativas, de manera que se visualizaran situaciones de opresión. Pero el grupo, a raíz de una dinámica para recoger este material, 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.

Después de esta dinámica cambiamos totalmente la idea del espectáculo y decidimos hacer una obra de teatro cómica a partir de experiencias divertidas que ellos explicaron del mundo de la construcción. A partir de ahí improvisar y crear conjuntamente

La obra de teatro "El mundo irreconocible"

En septiembre de 2012 empezamos de nuevo el taller y ya teníamos pensado más o menos en torno a qué podía ir el espectáculo. El argumento inicial fue que algunos personajes de la obra anterior, hicieran un salto en el tiempo y viajaran en un tractor cósmico al año 2070. Para recoger material hicimos unas cuantas sesiones para imaginarnos como sería el mundo en el 2070. Las previsiones del panorama eran deprimentes y nosotros queríamos hacer una obra cómica. La solución fue elegir acciones de la vida cotidiana del futuro en clave cómica (la comida, los ro-

bots,etc.). A partir de aquí improvisar y crear. El resultado ha sido una obra cómica con mensaje social.

4. - Cómo lo hemos hecho

Los talleres de teatro

Durante las sesiones hemos trabajado la adquisición de habilidades interpretativas expresivas y de comunicación en los siguientes ámbitos:

- *Trabajo corporal / postura / conciencia del cuerpo.*
- *Técnicas de respiración.*
- *Trabajo facial a través de diferentes estados de ánimo.*
- *Tono / intención de voz.*
- *Silencios*
- *Respetar los turnos de palabra*
- *No dar la espalda al público*
- *Mímica*
- *Mirada.*

Todo ello tomando ejercicios de la bibliografía de la que disponíamos (hay mucho material en las bibliotecas y en internet)

Las obras de teatro

Las características principales de las dos obras son las siguientes:

Obras de 1 hora de duración y divididas en tres escenas

Siguen el método de la improvisación,

En el espectáculo no hay un guión escrito, sabemos lo que pasa, el argumento, pero no lo que se dirá

Para crear el argumento de la obra hicimos partir del relato de experiencias divertidas que habían tenido algunos de los participantes cuando trabajaban en la construcción o bien de una historia inventada. A continuación empezamos a representar estas historias, Y aquí es cuando empiezan a aparecer nuevos elementos espontáneos Y ficticios improvisados. El embrión de las escenas son experiencias reales y el resultado es una historia nueva y divertida.

Los ejercicios de improvisación han permitido que los hombres participantes del taller crearan su interpretación sobre la marcha, con espontaneidad. También en las representaciones han aportado nuevos diálogos improvisados.

Cabe destacar también que toda la escenografía la han creado los hombres y voluntarios, con cajas de cartón, con utensilios de pintura haciendo los decorados.

Y otro tema importante es la realización de trabajos manuales para pedir una aportación voluntaria a los espectadores cuando se ha hecho la representaciones de las obras “. Este hecho, además de motivar a los hombres a hacer trabajos manuales, ha permitido hacer actividades de todo el club como excursiones, o ida a conciertos.

Principios / Objetivos rectores

Flexibilidad y tolerancia Refuerzo positivo Relación horitzontal y de proximidad No hacer críticas negativas a las interpretaciones Humor Imaginación i espontaneidad Libertad y voluntariedad Participación Creatividad Creación de vinculos afectivos Nadie es imprescindible Compromiso

6. - Que hemos conseguido: Resultados y Procesos

A nivel de indicadores cuantitativos del podemos destacar:

• **Participación taller 2011:**

18 participantes (15 usuarios, 2 educadoras, 1 voluntaria)

• **Representaciones y n ° espectadores de la obra “Una de cal y una de arena”**

N ° representaciones: 8

Número total de espectadores: 454

Media por representación: 57

Dinero recaudado como aportación voluntaria: 240€

• **Coste del proyecto (2011):**

Asesoramiento David Martínez (20 horas).

Profesionales servicios sociales: incluido en el sueldo.

• **Participación taller 2012:**

20 participantes (14 hombres, 2 mujeres 2 educadoras sociales y dos voluntarios)

• **Representaciones y n ° espectadores de la obra “El mundo irreconocible”**

N ° representaciones: 6

Número total de espectadores: 443

Dinero recaudado como aportación voluntaria: 170€

• **Coste del proyecto (2011):**

Profesionales servicios sociales: incluido en el sueldo.

Material escenografía y vestuario: material reciclado

Indicadores cualitativos

- Documento de recogida de opiniones los participantes con respecto a su participación en el taller y las dos obras de teatro antes de estrenar las obras.
- Documento de recogida de opiniones de los hombres después de varias representaciones de las obras.

Indicadores de Impacto comunitario:

- 1 entrevista 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
- Anunciados en la agenda mensual municipal de Mataró
- Opiniones muy positivas de los espectadores
- Muchas personas pararon los hombres por la calle para felicitarlos
- Programación de las obras en espacios teatrales “normalizados”

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 apoyo vida y va a la suya, pero cuando nos juntamos todo es 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 “

“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 pasarnoslo bien, pasar un rato agradable, entretenidos, fomentando el trabajo en Equipo”.

- Responsabilidad y compromiso:

Es el grupo el que lo pide, viendo que hay gente que falta a los ensayos, etc. Por ejemplo, teníamos que representar la obra en octubre y uno de los actores no asistía a los ensayos. El grupo manifestó que aquello era intolerable. Yo, recogiendo este malestar, decidí que aquel hombre no actuaría en la función. Al día siguiente vinieron unos cuantos hombres a pedirme que lo perdonara, que le querían dar otra oportunidad. Después de esto, el hombre no falló a las sesiones y, si no podía venir, avisaba.

- **Proceso de abstinencia en casos de alcoholismo considerado “crónico”:** a la pregunta ¿qué te ha dado el teatro?, un hombre responde:

“Espiritualmente ánimos para seguir viviendo y no beber. Volver a discurre sin necesidad de estimulantes para poder desarrollar ideas propias. Ilusión vivir. El hacer me ha subido la autoestima “

6. – Despedida

Sólo quiero animar a quien se sienta atraído por realizar alguna experiencia parecida, que lo haga. Pasará momentos de indecisión y duda, pero la mayoría serán apasionantes y sorprendentes.

Como decía Keith Jonhstone:

“No somos imaginativamente impotentes hasta estar muertos; sólo estamos congelados. Desconectemos el intelecto negativo y 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 “.

7.-¿Y ahora qué?

En julio de 2013 os esperamos para ver

El estreno de la nueva obra....

LA ESTAMOS CREANDO...

OS MANTENDREMOS INFORMADOS....

GRACIAS!!!

GRUPO DE TEATRO ANDANA