

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Ciencia a la mente y virtud al corazón

Escuela de Servicio Social

El Teatro como
transformación social

Desde la mirada del Trabajo Social

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

Supervisoras: Dolores Gutiérrez, María Elena
Maggio, Rita Polo e Ingrid De Rivera

Alumnas: Maria Victoria Müller Terán y Micaela
Roland Bellucci

Fecha: Marzo de 2018

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2.Tema- Problema- Objetivos.....	6
3. Marco teórico.....	7
Capítulo I.....	8
• 1.El Arte	
1.1 Definición de arte	
1.2 El teatro	
1.3 Improvisación	
1.4 Necesidades	
1.5 Derechos Humanos	
1.6 La Cultura	
Capítulo II.....	18
• 2. Redes	
2.1 Definición y tipos de redes	
2.2 Familia	
2.3 Grupos	
Capítulo III.....	23
• 3. Adolescencia	
Capítulo IV.....	27
• 4. Liderazgo	
4. Marco Institucional.....	29
5. Marco Metodológico.....	37
- Tema- Problema- Objetivos	
- Definiciones Operacionales	
- Tipo de investigación	
6. Sistematización de los datos.....	41
- Observación participante	
- Entrevistas semi estructuradas	
- Entrevista al profesor con ayuda de método estandarizado	
7. Análisis e Interpretación.....	65

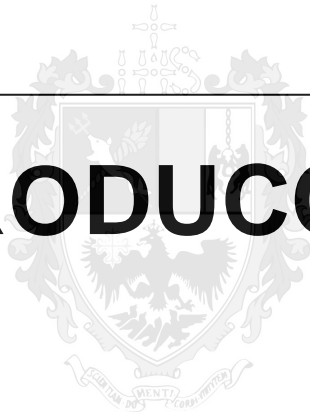
- Análisis e interpretación de las observaciones
- Análisis e interpretación de las entrevistas semi-estructuradas a los jóvenes
- Análisis e interpretación de la entrevista al profesor

8. Conclusiones.....	95
9. Propuesta.....	101
10. Bibliografía.....	105
11. Anexos.....	109

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

INTRODUCCIÓN

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

A lo largo de la historia, el hombre ha buscado diversas formas artísticas de manifestarse. Desde los coliseos a los tiempos actuales las personas han expuesto obras teatrales, que resuenan tanto en el público como en los corazones de los que actúan. Actualmente, estas representaciones han pasado a llevarse a cabo en todos los estratos sociales.

Creemos en el teatro, como espacio de transformación social, en el que se despliegan las diversas capacidades y se satisfacen diferentes necesidades como por ejemplo la participación, la identidad, el afecto, la creación, el ocio y la libertad. A su vez, es un espacio que genera capital social y puede llegar a repercutir en las familias como también en diversos grupos y en el barrio.

El Trabajo Social busca el desarrollo de las personas y comunidades, promoviendo su bienestar biológico, psicológico, social y espiritual. Para esto se utilizan diversas herramientas tanto grupales como individuales, y se pueden generar redes estratégicas en los espacios de acción. Conectar los diferentes recursos de las organizaciones de la comunidad ayudará a una mayor respuesta de las necesidades y generará redes sociales integrales. En diversas oportunidades se utilizan cursos, talleres, actividades deportivas y artísticas, capacitaciones, entre otras.

Como futuras trabajadoras sociales, consideramos que el teatro es una herramienta de gran valor e importancia para poder empoderar a las personas. Tener un espacio de recreación, cultural y expresión artística, donde se promueva la libertad de las personas, es un derecho de todos por el que debemos velar.

En este trabajo de investigación, nos enfocaremos en los sectores más vulnerables, ahondando el impacto que genera la participación en el taller de teatro del Centro Cultural de la Fundación Crear Vale la Pena, en Beccar, Provincia de Buenos Aires.

Seleccionamos un centro cultural como espacio de trabajo de campo, ya que a estos, actualmente no se les da la importancia que merecen dado que muchos piensan que es una pérdida de recursos. Por eso buscamos resignificar el valor que este tiene y el impacto que genera.

Con el objetivo de profundizar estas ideas, entrevistamos en primera instancia a los jóvenes que asisten al Centro Cultural, Crear Vale la Pena durante el año 2017, para conocer sus percepciones acerca del proceso de participación en la actividad de teatro. En segunda instancia, dialogamos con el profesor de teatro, quién aportará sus percepciones acerca del sujeto como un todo, inserto en un sistema.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

- **Tema:** “El teatro como herramienta para la transformación social en los jóvenes que participan en Crear Vale la Pena durante el año 2017”
- **Problema:** “¿Cómo perciben los jóvenes y su profesor, los cambios que se producen en el proceso de participación, en la actividad Teatro de Crear Vale la Pena durante el año 2017?”
- **Objetivo General:** “Conocer cómo perciben los jóvenes y su profesor, los cambios que se producen, en relación con su participación en la actividad Teatro en Crear Vale la Pena en el año 2017”
- **Objetivos Específicos:**
  - Establecer el perfil de los jóvenes que participan en teatro de Crear Vale la Pena durante el año 2017.
  - Reconocer las motivaciones de los jóvenes para el ingreso y permanencia en teatro de Crear Vale la Pena durante el año 2017.
  - Conocer las percepciones del profesor de teatro sobre los cambios de los jóvenes que participan en la actividad Teatro en Crear Vale la Pena durante el año 2017.

MARCO TEÓRICO

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

CAPÍTULO I: EL ARTE

---

*“Enviar luz a las profundidades del corazón humano es la misión del artista”
Schumann.*

En este capítulo se trabajará el arte en su totalidad, como necesidad, cultura, derecho y ahondando específicamente en el teatro. Se tomará en consideración aportes realizados por diversos autores y se definirá cada aspecto del arte.

1.1 Definición de Arte

El arte ha acompañado al ser humano desde sus inicios, desde las cavernas. Fue cambiando y expandiéndose con los años y con las diversas culturas, es por esto que existen múltiples definiciones de arte y todavía no se ha llegado a un acuerdo consensuado de su exacta definición. Referiremos a algunos significados de este, que nos guíen en nuestro trabajo, dado que el Teatro es arte.

Según la Real Academia Española el arte es “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. En cambio, para Maxi Pardo, cantante reconocido, el arte “es cualquier creación que más allá de su autor, tenga la capacidad de transmitir y generar emoción en otras personas”. (<http://www.lanacion.com.ar/1958809-musica-para-hipoacusicos-gracias-a-un-dedal-de-diseño-nacional>).

Por otra parte, Ernest Fisher, desde una perspectiva más social, opina que la función actual del arte “consiste en clasificar las relaciones sociales, en iluminar a los hombres en sociedades cada vez más opacas, en ayudarlos a conocer y modificar la realidad social”. (Fisher, 2011:p.20)

"La actuación dramática es un estado interior intermedio, un intermediario entre la fantasía y la realidad. La modalidad es ficticia pero la experiencia es muy real. La modalidad ficticia nos permite hacer cosas que aún se encuentran a fuera de nuestro alcance en la vida real, tales como expresar emociones temidas, cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos. Una vez que las hemos vivenciado, aunque en modo ficticio, estas nuevas experiencias pueden formar parte del repertorio de nuestra vida real."

Emunah

1.2 El Teatro

Existen diferentes tipos de arte, entre estos están: la escultura, la pintura, la arquitectura, el cine, la ópera, la música, la literatura, la danza y el teatro. A continuación, se definirá el teatro, como una rama del arte.

Para comenzar a hablar del teatro es necesario definirlo:

“El teatro (del griego: θέατρον, theátron o «lugar para contemplar» derivado de θεᾶσθαι, theáomai o «mirar») es la rama de las artes escénicas relacionada con la actuación, que representa historias actuadas frente a los espectadores o frente a una cámara usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo.” (www.wikipedia.org)

María Escudero (1972), fundadora de Libre Teatro, dice que “El hombre que hace teatro entra en diálogo con el hombre que va al teatro y se pasa a otro nivel de conciencia: el teatro lo hacen todos, todos participan del hecho teatral, una realidad que es parte de la realidad general. Quien toma conciencia de la realidad, desea transformarla, combatir activamente contra todo lo que mutila al hombre, lo mata, lo deshumaniza, lo convierte en un antropófago suicida. Y el que no combate por esa transformación, es un pedazo de hombre. El teatro sirve, también, para elaborar esa conciencia”

Para mencionar al teatro en la investigación se utiliza el texto “El actor y la diana” de Declan Donnellan, ya que se considera que reúne dichos y definiciones en los que se concuerda y son positivos para el proceso de investigación.

Las personas actúan roles desde niños hasta que su vida acaba, ya que actuar es un mecanismo para el desarrollo y la supervivencia. Sabemos que los niños están biológicamente reparados para copiar comportamientos, desde caminar, comer hasta hablar. Van desarrollando su identidad a través de papeles que interpretan de la gente con la que se rodean día a día, como ser hermanos, padres, maestros, etc. A medida que van creciendo van adaptándose a las distintas circunstancias, siendo que actúan roles y distintas facetas de la persona en sí.

Actuar es un misterio y el teatro también, en donde se encuentran dos mitades que se conectan a través de la escenificación. Cuanta más vida haya en el acto mayor calidad tendrá.

El autor plantea que cuando los adolescentes tienen muchos deseos de decir la verdad, más mienten ya que es difícil poder expresar lo que uno siente, aclarando que el actuar es una de las maneras más cercanas a decir la verdad, ya que los prejuicios se van, los temores a mostrarse como uno es y quedar expuesto, dado a que está interpretando a una persona, pero a la vez podría estar interpretándose a sí mismo a través de la personificación.

“Cuando la actuación fluye, está viva, y por tanto no puede ser analizada; pero los problemas en la actuación están conectados con la estructura y el control, y pueden ser diseccionados con provecho” (Declan Donnellan, 2000: p.17).

Tal como dice esta oración, la actuación fluye porque está viva, y esto es posible gracias al actor, quien también está vivo y conectado con su personaje, pero el actor puede tener bloqueos a la hora de actuar, ya que no debemos olvidar que toda persona arrastra su historia, su día a día, y esto podría generarle distintos sentimientos o bloqueos. A su vez, pueden haber problemas tanto en el grupo de trabajo como también problemas más estructurales, como ser en el escenario, iluminación, ventilación, etc que pueden afectar lo físico y psíquico, o al desarrollo de la obra en sí.

Una de las técnicas que se suelen utilizar con los problemas personales es poder distinguir entre lo que uno puede cambiar y lo que no, por lo que hay que enfocarse en lo que uno puede cambiar o tener más control para así ir avanzando poco a poco. El actor debe comprender que los sentidos pueden ser limitaciones en

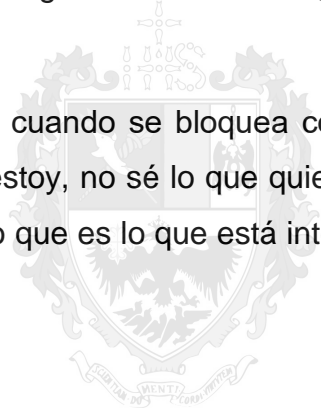
muchas circunstancias, pero que deberá trabajarlas para que la imaginación surja y poder interpretar y conectarse.

La imaginación es fundamental para la vida y para la actuación ya que permite construir imágenes, interpretar lo que nuestros sentidos transmiten a nuestros cuerpos, permite percibir, conectarse con la realidad, ya que sin ellas no habría medios para acceder al mundo exterior y se desarrolla a través de la observación y la atención.

Si uno está en el medio, está pensando únicamente en sus limitaciones, tapaná la luz de la imaginación generando cierta oscuridad, cuanto menos se oscurezca cada mundo más claro se podrá ver.

No se pueden separar la imaginación del actor, el texto, el movimiento, la respiración y la técnica.

El actor en estas limitaciones, cuando se bloquea comienza a decir “no sé lo que estoy haciendo, no sé dónde estoy, no sé lo que quiero, etc” y aquí es fundamental observar que se está olvidando que es lo que está interpretando. Deberá conectarse con esto y luego con el mismo.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

“Para tener éxito, la planificación sola es insuficiente. Uno debe improvisar también”.
Isaac Asimow

1.3 Improvisación:

El teatro tiene diversas modalidades o formas de realizarse, entre las cuales se encuentran: Teatro infantil, trágico, al aire libre, de títeres, de improvisación, pedagógico, mímico e interactivo.

En Crear Vale La Pena se utiliza el modelo de teatro de Improvisación es por esto que se trabajara sobre esta tipología.

Según la Real Academia Española la improvisación es “Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación”.

Esta técnica brinda la oportunidad de desafiar constantemente a uno mismo y al equipo de trabajo, realizando ejercicios con los recursos disponibles y la imaginación. El actor utilizará su intuición para actuar y crear una escena en equipo. Es fundamental tener en cuenta la posición individual y saber compartir la escena con sus compañeros de actuación.

Cada función es diferente ya que no hay ensayos previos, guion ni elementos técnicos o escenográficos, solo la imaginación y la destreza de los actores. Según la página de Vota Teatro de Madrid (www.votateatro.com), España el teatro de improvisación fomenta y entrena diversas habilidades en los actores que pueden ser utilizadas en el día a día:

- La espontaneidad: Libera el potencial creativo.
- La aceptación: Estar de acuerdo en cuanto a donde están, quiénes son y que está sucediendo. Aceptar la propuesta de los compañeros y construir sobre ellas.
- .La escucha: Escuchar la propuesta de los compañeros con atención y aceptarla.
- El trabajo en equipo: A través de la escucha y aceptación, construir algo juntos.
- La imaginación: La habilidad de unir diferentes conceptos en uno nuevo y así reaccionar ante las circunstancias dadas.