

Teatro y medio ambiente

Asociación Española de Educación Ambiental

24 de abril de 2010

Misión de Teatrosfera

Impulsar el desarrollo de valores, emociones y actitudes positivas para motivar el diálogo, la cooperación y la comunicación de acuerdo a los principios de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos.

Valores

Innovación en las ideas y en los recursos.

Espíritu positivo.

Búsqueda activa de soluciones.

Promoción de sinergias.

Coherencia técnica.

¿Qué es el teatro social?

El teatro social o **teatro del oprimido** es un método teatral creado y desarrollado por el dramaturgo, actor, director y pedagogo brasileño Augusto Boal a partir de los años 60.

Utiliza el teatro como un instrumento de liberación y con el propósito de toma de **conciencia social y política**.

El teatro social **rompe la distancia entre actores y espectadores**.

Los participantes reflexionan sobre las relaciones de poder mediante el análisis y representación de historias entre opresores y oprimidos, en las que el espectador-actor asiste y participa de la pieza. Las secuencias de acción son construidas en equipo, a partir de hechos reales y conflictos de una comunidad.

La metodología del teatro se convierte así en **ensayo de la acción social**.

La simbiosis teatro-medio ambiente

La cultura ambiental, cuando interactúa con el teatro, recibe nuevos lenguajes expresivos para formar y sensibilizar. Las técnicas teatrales, al integrar la dimensión emocional, hacen vivir los conocimientos y los valores, motivan a la acción y facilitan cambios hacia actitudes más responsables y solidarias.

El teatro, cuando actúa para el desarrollo sostenible, obtiene nuevos argumentos de creación artística, se convierte en un motor para la reflexión y proyecta la práctica artística a escenarios más comprometidos con los desafíos actuales.

Rasgos de los conflictos ambientales

- ① “Medio ambiente”, “sostenibilidad” son conceptos polisémicos, ambiguos y difíciles de representar, que transgreden nuestros límites e invaden y globalizan ámbitos de realidad que estamos acostumbrados a separar.
- ① Lo ecológico tiene una naturaleza conflictiva. Como hecho social y cultural, no es un proyecto estable, sino un escenario conflictivo, de producción de hegemonías y resistencias.
- ① Los conflictos ambientales son conflictos de origen social, producidos por un sistema que promueve las desigualdades y la visión mercantilista de todo lo que nos rodea.

- ❶ Existe un discurso hegemónico de los conflictos ambientales y del desarrollo sostenible como solución. Es un discurso institucionalizado, normalizado y estandarizado, que acalla otras voces posibles y otras prácticas factibles.
- ❷ Los problemas y conflictos ambientales se perciben como algo complejo y de difícil resolución. El resultado es un desplazamiento temporal de las acciones hacia el futuro.
- ❸ Se aprecia una clara divergencia entre la opinión pública manifiesta (lo que la gente dice) y las actitudes ciudadanas (lo que la gente realmente hace).
- ❹ Hay, en general, una negatividad poco constructiva en la divulgación de los conflictos ambientales. El resultado, en la práctica, son actitudes de indiferencia.

Un nuevo instrumento para la acción

- ① El sentido lúdico que aportan las técnicas teatrales genera un clima de trabajo creativo, relajado, cordial..., factores que favorecen la participación activa de todas las personas asistentes.
- ① El teatro promueve una asimilación dinámica de conocimientos, y al integrar la dimensión emocional y vivencial, abre nuevas perspectivas en el análisis del conflicto, más allá de la óptica estrictamente cognitiva.
- ① La creación de un espacio escénico permite una representación figurada y simbólica de los hechos conflictivos. Este alejamiento momentáneo de la realidad supone un cambio de enfoque de la situación que puede generar importantes cambios de actitud.

- ① La recreación de personajes y la representación teatral de roles sociales diferentes ayuda al entendimiento y a un posible acercamiento de posturas.
- ① En casos de conflictos sociales en que hay fuertes desigualdades en la distribución de poder, el teatro social y del oprimido motiva el empoderamiento de la parte menos favorecida para que se convierta en agente activo de cambio, despejando miedos, generando confianza y creando y afianzando complicidades.
- ① El lenguaje del teatro, del arte como código universal, facilita y simplifica los procesos de comunicación que en tantas ocasiones generan o escalan los conflictos y entorpecen su resolución.

- ① El teatro es acción. Las técnicas teatrales invitan a resolver aquí y ahora, sin evitaciones ni desplazamientos temporales.
- ① La representación de situaciones conflictivas y la puesta en escena de las posibles soluciones representa una oportunidad de ensayo de la acción social.
- ① El teatro cuenta con infinidad de técnicas y dinámicas que facilitan el desarrollo de habilidades en la gestión de los conflictos: escucha activa y sensible, comunicación fluida, uso preciso de la palabra, comprensión de la esencia de las disputas, análisis de expectativas, promoción de la conducta cooperativa, motivación de interdependencias positivas, etc...

IDEAS Y RECURSOS CREATIVOS PARA APLICAR EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Para generar ideas creativas: Lluvia de ideas en movimiento

El *Brainstorming* (lluvia de ideas) es quizás la técnica creativa más antigua y más conocida, al menos de nombre. Su creador, Alex F. Osborn, describió la lluvia de ideas en su libro *Applied Imagination*, publicado en 1954, aunque ya la utilizaba desde 1939. La técnica ganó popularidad rápidamente, hecho que obligó a su inventor a publicar una versión revisada del libro en 1957, ampliando el contenido con la experiencia acumulada en este periodo y reordenando los capítulos con fines didácticos. A pesar de tener más de 70 años, todavía continúa siendo válida.

Sus objetivos principales son: llevarnos a romper las limitaciones habituales en el pensamiento y producir un conjunto de ideas para poder seleccionar.

Hay cuatro reglas básicas:

1. Suspender el juicio
2. Pensar libremente.
3. Generar un gran número de ideas.
4. El efecto multiplicativo. Utilizar las ideas de los otros como estímulo de mejora o variación.

Generalmente, nuestro pensamiento está entrenado para ser analítico, práctico y convergente y, por lo tanto, resulta difícil dejar fluir la imaginación y la libertad creativa. Sin embargo, nuestro cerebro es dinámico. Por eso, resulta muy útil la práctica de lluvias de ideas que impliquen el movimiento y la participación de todo el cuerpo en el proceso, de forma que la expresión corporal y la expresión verbal actúen juntas.

El Brainstorming creativo se puede realizar de todas las maneras que permita nuestra imaginación. Algunos ejemplos serían con variaciones de ritmos más lentos y más rápidos, bailando o creando movimientos corporales y posiciones diferentes que permitan dejar fluir nuevas ideas.

Para generar muchas ideas de forma eficaz: Seis sombreros para pensar

Técnica de creatividad inventada por Edward de Bono y expuesta en un libro del mismo título. El método es simple. Hay seis sombreros imaginarios (o reales), cada uno de un color diferente. En cualquier momento un pensador puede escoger ponerse uno de los sombreros o se le puede pedir que se lo quite. Todas las personas de la reunión pueden usar un sombrero de un color concreto durante un tiempo en un momento determinado. Los sombreros involucran a los participantes en una especie de juego de rol mental.

Algunos beneficios del método son:

- Es fácil de aprender y utilizar y tiene un resultado inmediato.
- Da tiempo disponible para el esfuerzo creativo deliberado. Tu puedes pedir "tres minutos de pensamiento de sombrero verde".
- Permite la expresión legítima de sentimientos e intuiciones en una reunión, sin justificaciones ni disculpas. "Esto es lo que siento".
- Proporciona una manera simple y directa de conmutar el pensamiento sin ofender. "Qué tal un poco de pensamiento de sombrero amarillo sobre este punto?"
- Requiere que todos los pensadores sean capaces de utilizar cada uno de los sombreros en vez de quedarse cerrados en sólo un tipo de pensamiento.
- Separa el ego del rendimiento en el pensar. Libera las mentes capaces para poder examinar un tema más completamente.
- Proporciona un método práctico de pensar para utilizar diferentes aspectos del pensamiento en la mejor secuencia posible.
- Se escapa de los argumentos en pro y en contra y permite a los participantes colaborar en una exploración constructiva.
- Hace las reuniones mucho más productivas.

Datos, información

**Sentimientos,
presentimientos,
intuición**

**Crítica, lógica negativa,
prudencia**

**Optimismo, lógica
positiva, beneficios**

**Nuevos conceptos,
ideas, creatividad**

**Control y gestión del
proceso del
pensamiento**

Para representar conceptos, situaciones, ideas: Teatro imagen

El Teatro de la imagen, creado por Augusto Boal como técnica básica del teatro del oprimido, tiene como objetivo ayudar a los participantes a ver con otros ojos, a descubrir cosas que se esconden o son menos evidentes a primera vista. La riqueza de esta modalidad teatral es que permite tomar conciencia de que ante una misma imagen no descubrimos todos lo mismo.

El lenguaje corporal y visual, como código de comunicación universal, accesible a todo el mundo, ofrece una original manera, a veces simbólica, para representar la realidad, los conceptos o los conflictos.

La dinámica se realiza con las siguientes pautas metodológicas:

1. Definición breve o explicación de los hechos, del conflicto o del concepto que se quiera representar.
2. Realización de una o varias imágenes estáticas o fotos fijas (con la participación de los componentes del grupo como estatuas, que se puede complementar con el uso de objetos). Todo el proceso de creación se tiene que hacer sin hablar
3. Análisis de las imágenes. Cuál es el foco de atención, cuáles son las emociones que nos provoca, personajes. ...
4. Búsqueda de una imagen de transición, aportación de movimiento y búsqueda de un desenlace. Se reflexiona sobre las emociones implicadas en la imagen.

Para contribuir a la resolución de conflictos: Teatro Foro

Una sesión de Teatro Foro es un debate activo y vivencial sobre un conflicto o una situación planteada.

Se presenta una escena breve sobre el conflicto o la situación de forma que sea comprensible e identificable para los participantes.

Al finalizar esta representación inicial, el moderador/a invita al público a rescatar los puntos más importantes sobre la situación, el conflicto y los roles percibidos en la escena, buscando colectivamente vías de resolución para transformarla. Cada espect-actor podrá proponer alternativas y reemplazar al actor o actriz, poniéndose en su lugar para improvisar el cambio en escena; o bien, le puede pedir al actor o actriz que obre de determinada manera en el escenario.

Para contribuir a la resolución de conflictos: Juegos de rol

Un juego de rol (*role-playing game*) es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el rol o papel de personajes imaginarios, pero que pueden reproducir una situación real que se quiere resolver o sobre la cual se pretende reflexionar.

No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores, pero es importante fijar unas normas antes de empezar a jugar y dejar clara la situación de partida.

Es importante remarcar que es un juego no competitivo, que no se debe confundir en ningún momento los roles con las personas que los interpretan y que las habilidades de comunicación o interpretativas no son necesarias para jugar, pues estamos en un entorno de experimentación y aprendizaje y no un espacio para exhibirnos como actores o actrices.

Juego de rol: El futuro de Periburgo

PERIBURGO es una localidad pequeña, tranquila y amable, en la que residen unas 257 personas. Se encuentra en la comarca de Arribagrande, cerca del paraje de las Tierras Encharcadas, espacio natural de gran atractivo turístico por su belleza paisajística y por las posibilidades de ocio que ofrece.

Este paraje natural, aunque no cuenta con una protección regulada por la Ley de Espacios Naturales, se caracteriza por la diversidad de su paisaje, al combinar ondulados relieves salpicados de pequeños resaltes, propios de un paisaje sobrio y sencillo, con hondos valles encajados, de cañones casi verticales por donde discurre el río Pacil y algunos de sus afluentes.

Se trata de una formación orográfica contundente y abrupta que marca y condiciona no sólo el paisaje, sino que, además, favorece la singularidad de su flora y su fauna.

El alto caudal que posee el Pacil y el gran desnivel existente en su tramo intermedio lo convierten en idóneo para la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos.

Actualmente, la zona cuenta con una potencia instalada que supera los 3.000 megavatios, lo que hace posible produzca más del 20% de la energía eléctrica de todo el país.

Desde hace décadas, la población ribereña ha sufrido una evolución ininterrumpidamente negativa, debido casi en su totalidad a la emigración y a una acusada tasa de envejecimiento en toda la comarca.

La localidad de Periburgo, debido a todas estas características, ha recibido recientemente una oferta por parte de la corporación multinacional Envirotecnum. Se trataría de construir un complejo industrial, en el que se ubicarían, entre otras, instalaciones de transformación de plásticos (etileno, poliuretano y termoplásticos), y una fábrica de celulosa y pasta de papel.

Sr/Sra. CUESTA

Alcalde/sa de Periburgo desde hace dos años. Ganó las elecciones con un margen muy ajustado, pero está llevando a cabo algunas mejoras en el municipio, y los ciudadanos, en general, están contentos con su mandato.

Pone gran empeño en evitar la emigración de la población residente y en potenciar nuevos proyectos de desarrollo de la zona. Tiene una elevada formación y es emprendedor/a y entusiasta.

Sr/Sra. CUADRADO

Pertenece al principal partido de la oposición en Periburgo. Fue alcalde/esa del municipio durante 12 años. Tuvo como gran reto de su mandato que las Tierras Encharcadas fueran declaradas Paraje Natural protegido. No está de acuerdo con la actual política municipal porque opina que algunos de los proyectos empresariales que se quieren aprobar destruirán los principales valores y rasgos de identidad de Periburgo. Es una persona afable y comprometida, muy querida en el pueblo.

Sr/Sra. ROBLES

Nació en Periburgo, aunque actualmente reside en Madrid, donde dirige un activo grupo conservacionista.

Tiene importantes contactos con organizaciones ecologistas y conservacionistas internacionales.

Le unen a su pueblo fuertes lazos emocionales.

Sr/Sra. GOLD

Empresario/a y director/a de proyectos de Envirotecnium en España. Nació en Nueva York y desde hace 20 años reside en España.

Es una persona de negocios que se ha hecho a sí misma, luchadora, triunfadora y decidida, que cuando propone algo suele lograrlo. Ahora, tiene la necesidad de mantener la confianza de sus superiores para no ser desbancado/a por la nueva generación de jóvenes que ha entrado en la empresa.

Sr/Sra. GIRÓN

Trabajó mucho para montar en Periburgo un proyecto de turismo rural que ahora funciona bastante bien.

Vive en Periburgo con su pareja y sus tres hijos.

Tiene como proyecto de futuro el crecimiento de su empresa para realizar un complejo turístico más grande que ofrezca también actividades de deporte en la naturaleza.

Sr/Sra. GOZNE

Trabaja desde hace dos décadas en IASA Consulting, empresa consultora que fundó junto con otros dos socios.

Ha realizado varias evaluaciones ambientales de proyectos en la comarca de Arribagrande.

Se distingue por su profesionalidad y seriedad.

Sr/Sra. FONTANA

Lleva toda la vida trabajando como ganadero/a y le gusta su trabajo. Tiene vacas que pastan en una zona afectada por nuevos proyectos de la alcaldía de Periburgo.

No quiere dejar todavía su profesión, de la que dependen, además, varios empresarios y comerciantes del pueblo y de la comarca. Pero, por otra parte, se encuentra ya un poco cansado/a y quizá se merezca, si le compensa, una jubilación anticipada.

Sr/Sra. PERIQUETE

Periodista, corresponsal de Las Provincias en la comarca de Arribagrande.

Nació en Periburgo, donde ha vuelto a vivir con sus padres y sus dos hermanos después de estudiar en la capital.

Es ambicioso/a y desarrolla su profesión con ciertas dosis de sensacionalismo.

Para ampliar y enriquecer la visión: Sinéctica

Es una técnica de creatividad, inventada por William J.J. Gordon, que resulta muy interesante para trabajar con realidades complejas y que implican diversas variables, como es el caso del medio ambiente y la sostenibilidad. La sinéctica aporta un pensamiento más abierto y flexible y puede ser fuente de encuentro de soluciones o ideas geniales e inesperadas. Se basa en la libre asociación y tiene como premisas: "*hacer de aquello que es extraño algo familiar*" y "*hacer de aquello que es familiar algo extraño*". Esta segunda premisa resulta muy interesante para generar ideas y nuevos puntos de vista. Hay cuatro mecanismos que son utilizados en sinéctica:

Analogía directa: Establece una comparación con hechos, conocimientos o técnicas de la realidad. Una característica común es fomentar y verificar analogías directas con fenómenos u organismos biológicos (biónica o biomimesis). *Por ejemplo: bañadores que imitan la piel del tiburón, rutas de recogida de basura diseñadas a partir del estudio de las hormigas...*

Analogía personal: Es una manera de romper la necesidad de observar exteriormente un fenómeno, producto, objeto, sustancia. *Por ejemplo, un físico que trabaje en el desarrollo de circuitos de estado sólido puede imaginarse a sí mismo como un electrón bailando o escurriéndose entre las estructuras moleculares y, al identificarse con ello, "sentir" lo que pasa en la materia, libre de las fórmulas o técnicas que la describen o procesan.*

Analogía simbólica: El mecanismo de analogía simbólica describe el problema tratado mediante imágenes impersonales que condensan, la mayoría de las veces, interesantes valores estéticos. Usualmente se obtienen analogías simbólicas de inspiración poética que describen la cuestión en estudio. *Por ejemplo, la imagen de un hindú que alcanza con su flauta que una cuerda o serpiente suba, fue la inspiración para crear un gato hidráulico (hecho a fuerza de cadenas) que fuera rígido y flexible al mismo tiempo.*

Analogía fantástica: En las analogías fantásticas la sinéctica elabora a nivel operativo la teoría freudiana que considera el arte como obtención de un deseo, y la aplica en el ámbito de la innovación. *Un ejemplo interesante en este tipo de analogía fue el diseño del cierre de los trajes de los astronautas de la NASA. Para eso, los creativos del grupo sinéctico imaginaron dos hileras de hormigas que se abrazaban para cerrarlo o se separaban para abrirlo y un alambre que pasa entre sus brazos impide que se abra frente a presiones extremas.*

Contacto

María Bravo Font

Aguila 3, 43201 Reus

627 51 54 09

maria@teatrosfera.com

www.teatrosfera.com