

X Jornada d'Educació Social de Centres Penitenciaris

MÈTODES I METODOLOGIES TEATRALS A LA PRESÓ

Mª Esperanza González Álvarez

Psicòloga – Vulnus (Arts vives i investigació)

Novembre 2108

Avís legal

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement 4.0 de Creative Commons. Se'n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció sempre que se'n citi l'autoria del material i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya). La llicència completa es pot consultar a (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca>).

EL ACCESO A LA CULTURA ES UN DERECHO HUMANO .

Artículo 27

(Declaración Universal de Derechos Humanos)

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

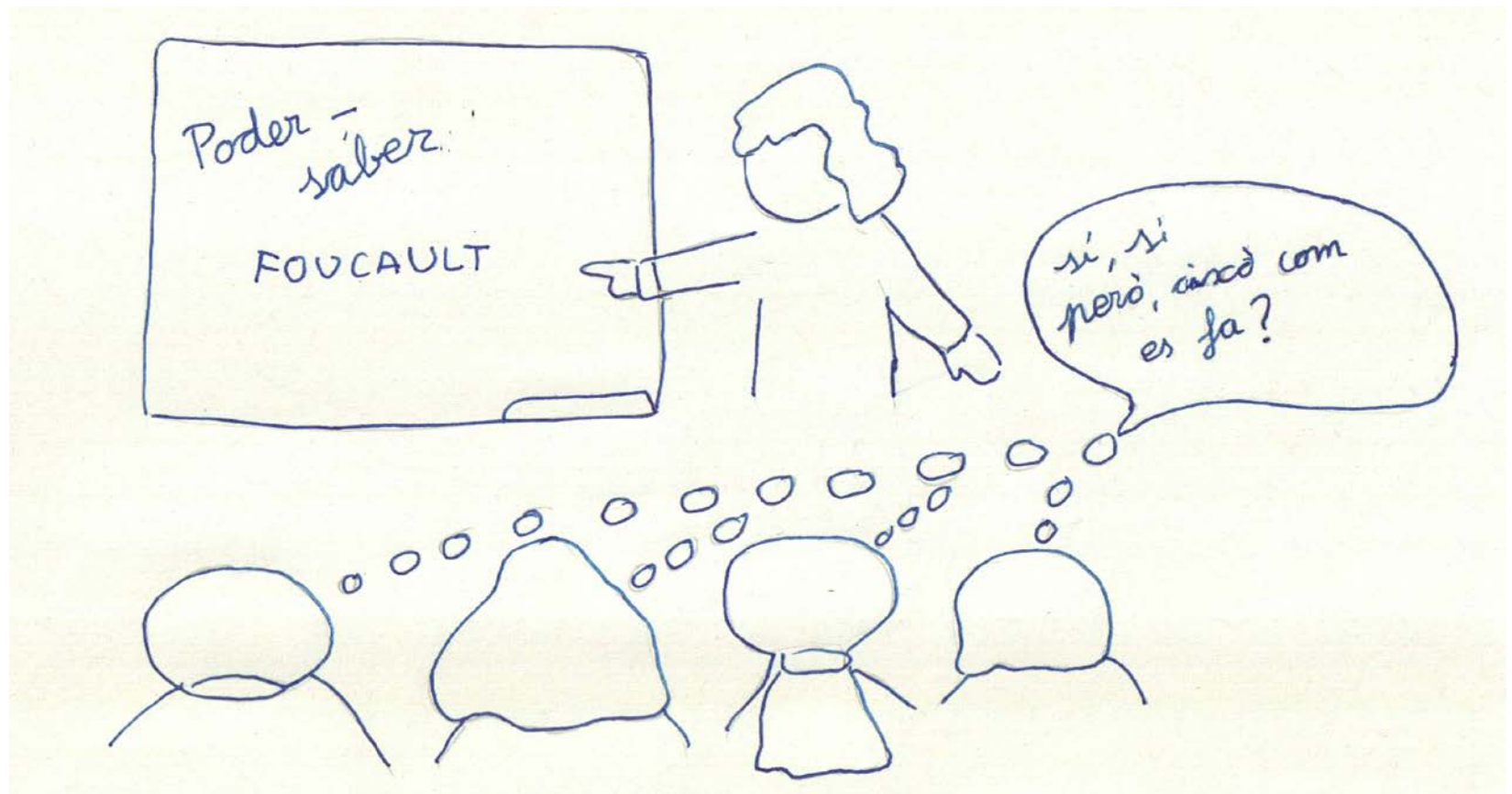

Pero hacer cultura no es inocente:

"La sociología de la cultura (...) señala que la "práctica cultural" y "la producción cultural" no se derivan simplemente de un orden social (...) sino que son , en sí mismas, elementos esenciales de su propia constitución. Las prácticas culturales son constitutivas" Willimas, R: Sociología de la cultura. Paidós Comunicación. Barcelona

1981

METODOLOGIES I MÈTODES

METODOLOGIES I MÈTODES

Cap a què?

Per què?

Com?

Per a qui?

Des de què?

Per a què?

On?

METODOLOGIES I MÈTODES

METODOLOGIA

Estudio del método,
sistemático,
para adquirir formas y
Modos de conocimiento

Es el por qué
para qué
dónde
qué quiero

HACIA DÓNDE VOY

OPCIÓN IDEOLÓGICA (Mendoza, 1990)

MÉTODO

Técnicas de ejecución
Procesos,
Recursos

Es el camino

CÓMO VOY

TÉCNICAS

METODOLOGIES I MÈTODES

PROPOSTA VULNUS (abans, TransFormas)

No es pot evitar: cal escollir... i assumir les implicacions.... i les contradiccions

PROPOSTA VULNUS (abans, TransFormas)

La qüestió essencial NO és, només, el mètode: és el per què...

Potencialment, tots els mètodes teatrals tenen en el seu si la possibilitat de crear l'alternativa... De jugar amb les esquerdes de l'**hegemonia cultural**

Però

Aleshores, quin mètode?

PROPOSTA VULNUS (abans, TransFormas)

TEATRE COM A EINA?

- Integració social?
- teràpia (individual o col·lectiva)?
- cohesió social?
- teatre social, de denúncia, militant?

PROPOSTA VULNUS (abans, TransFormas)

HEGEMONIA

Allò que opera sobre l'estructura econòmica i l'organització política i, específicament, sobre la manera de pensar, sobre les orientacions teòriques i sobre com coneixem el món.

PROPOSTA VULNUS (abans, TransFormas)

Vulnus aposta per

TEATRE

QUE
INVESTIGA

Processos teatrals

Comunitat (en, para, cap a, des
d'on...treballa)

El rol del teatre a la comunitat

**SOBRE UNA BASE MÍNIMA I EN MOVIMENT,
S'ANALITZA, MODIFICA, EVOLUCIONA, EL FER
DEL TEATRE**

PROPOSTA VULNUS (abans, TransFormas)

LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA

Se construyen lugares específicamente diseñados para crear un tiempo, un espacio y un contexto relacional destinados a la corrección **integral del individuo** “desviado” cara a conseguir su adaptación a las condiciones sociales específicas. (Subsisten, sin embargo, los aspectos punitivos)

- Tiempo y espacio artificiales
- aislamiento del entorno
- pérdida de referentes reales
- **homogeneidad** del tiempo y de los espacios
- cotidianización

Integralidad del proceso

- desindividualización
- **despersonalización**
- “sentirse culpable entre culpables”

Ciencia del proceso

- **unidireccionalidad del discurso:**

- la corrección en manos de expertos, tutores o instituciones específicos
- tendencia a la desvinculación personal del proceso

PROCESO DE OBJETIVACION UNIDIRECCIONAL DEL CONFLICTO DE RESPONSABILIDAD (CULPABILIZACION OBJETIVA E INDIVIDUAL)

Proceso subjetivo de elaboración del conflicto de responsabilidad

PROPOSTA VULNUS (abans, TransFormas)

Presó: el procés de presonització. Comunitat de comunitats. Metàfora condensada de les nostres societats

Treballar a la presó és incidir en les dinàmiques pròpies de les nostres societats.

**Lloc on la societat i la cultura genera
HEGEMONIA**

L'ANÀLISI SOCIAL DE VULNUS

(el que considera Vulnus sobre l'ideari de la nostra societat)

la condició humana ligada a la falta, al dolor, la mort, la carencia... vividas como fracaso.

Sociedad de la paradoja que se presenta por el hecho de ser una sociedad en la que "todo es posible" y, en ausencia de posibilidad de alternativa, progresiva homogeneización de los modos de ser y estar

Utilización de la cultura como herramienta de integración social

L'ANÀLISI SOCIAL DE VULNUS

(el que considera Vulnus sobre l'ideari de la nostra societat)

el rechazo de los relatos sobre la utopía. La historia no tiene sentido ni lógica. El fin de la historia y no posibilidad de progreso. "La historia no es algo unitario. No hay una historia única, solo imágenes del pasado, puntos de vista diferentes e interesados" (Vattimo). La precariedad de los grandes relatos sobre la historia, la condición humana, el sentido de la vida.

L'ANÀLISI SOCIAL DE VULNUS

(el que considera Vulnus sobre l'ideari de la nostra societat)

la realitat es vivida como algo discontinuo y disperso.

cuestionamiento y puesta en crisis de lo moral

peso de la flexibilidad, la fragmentación y compartimentación de intereses. Énfasis en el dinamismo, la creatividad, el hacerse uno mismo, el logro personal,

L'ANÀLISI SOCIAL DE VULNUS

(el que considera Vulnus sobre l'ideari de la nostra societat)

descrédito de la razón (y de la razón ilustrada particularmente) "la promesa no se cumplió" (Lyotard)

Dialéctica del éxito o fracaso como valoración de la condición humana

Relación de éxito con disfrute permanente e infinito. Se cree que no hay, ya, represión o que puede no haberla. Creencia en la supuesta posibilidad de superación de los mecanismos de poder

L'ANÀLISI SOCIAL DEL FER ART, AVUI

Pluralidad e hibridación

Relativismo

Diversidad ontológica (por ausencia de constructo ideológico que haga referencia a las condiciones socio-políticas y económicas que expliquen la complejidad de la relación del yo con el Otro)

Énfasis en la creatividad y en la auto-realización.
Como única aspiración: liberación personal

Hedonismo, cinismo, "narcisismo", collage

L'ANÀLISI SOCIAL DEL FER ART, AVUI

Despolitització (no preocupació por la institucionalització de lo colectivo). Pesimismo político

El presente como un imperativo. "Aquí y ahora" como imperativo

Descentramiento. Hiperrealismo caótico

Banalización del arte que se convierte una y otra vez en un artículo más de consumo y el consiguiente vaciado de significantes propositivos. Dificultad para la ruptura y réplica (se viven como imposibles)

Rapidez, inmediatez,

Énfasis en el particularismo individualizado

L'ANÀLISI SOCIAL DEL FER ART, AVUI

Espectacularización de la subjetividad

Espectacularización: gestos radicales, auto-mutilación, tendencia a la autodestrucción.

Énfasis en lo experiential, novedoso, excepcional, emocionante, chocante,

Confusión entre información y conocimiento

Memoria como constructo narrativo individual

ART I COMUNITAT, TENDÈNCIES CONTEMPORÀNIES

La comunidad entendida como lugar en el que confluyen intereses territoriales, de situaciones personales concretas o de memoria pero no articulados en relación a programas políticos o, siquiera, a análisis estructurales.

Idea de cultura y arte como lugares que dan significado y representación simbólica, proporcionando mecanismos de consuelo, al igual que herramientas de re-invencción y mejora. La paradoja del empoderamiento

ART I COMUNITAT, TENDÈNCIES CONTEMPORÀNIES

~~Intento de resolver la precariedad económica y social con la socio-psicología .~~ Relación del arte con lo terapéutico. Arte sanador. Arte útil (Jameson)

Utilización de ~~conceptos como~~ **democracia cultural, integración social, visibilidad de la diferencia, terapia artística, educación permanente...** (enfoque en la "disfunciones secundarias" (discapacidades, delincuencias, procesos "disfuncionales") **apelando a la tolerancia, el respeto, el diálogo, la visibilidad y colaboración social al tiempo que se niega la dimensión estructural de dichas disfunciones.**

Confusión entre visibilidad, expresión, normalización y acceso al arte con la crítica social. La "intervención" como recurso esencial de la forma de actuar de los artistas en comunidad

ART I COMUNITAT, TENDÈNCIES CONTEMPORÀNIES

Utilización del arte como herramienta de inclusión y normalización, de compensación social y mejora

Creación de un “imaginario activista” constituido por imágenes, experiencias, subjetivaciones

El artista toma la palabra en representación salvadora de los representados que, a su vez, son percibidos como en construcción continua, inestable y subjetiva.

Los curadores como seleccionadores de límites entre lo que es representable políticamente o no. Selección de las ayudas y subvenciones en función de criterios utilitaristas puntuales

VULNUS

Vulnus és un grup de teatre - d'art

El grup Vulnus (ciutadans diversos interessats en la creació col·lectiva, activistes, educadors, investigadors) s'interroga sobre la diversitat, la vulnerabilitat, el conflicte, les relacions de poder i la noció de procomú, intentant obrir noves vies de creació artística.

VULNUS

Espai de creació compartida on l'experiència i la investigació es relacionen en una anada i tornada permanent, intentant pensament col·lectiu, crític .

Espai i temps de possibilitat...

Que aborda el conflicte, la diferència

Que assumeix les seves contradiccions

L'art treballa des de les esquerdes del paradigma

VULNUS EN AQUEST MOMENT

Procés paral·lel:

Treball en, des de, amb, cap a la comunitat

Sovint davant, sota, contra... (la/les vulnerabilitats)

La interrogació constant sobre el com fer

**RELACIÓ ENTRE VULNERABILITAT- RELACIONS
DE PODER – EL CONFLICTE - LA MEMÒRIA
INDIVIDUAL I COL·LECTIVA – LA CULTURA (Les
cultures)**

Creació compartida

Pluralitat del creadors:

Persones interessades en la creació compartida

Professionals de l'acció social (educadors, psicòlegs, voluntaris)

Professionals dels teatre (director de teatre, actors, tècnics)

- Important: Diferents perspectives – diferents interessos.
- Condició: qüestionar permanentment sobre els nostres "sabers"- poder

Creació compartida

Treball des de la improvisació

Creació comunitària, des del
procomú

Relació de poder asimètrica alterna

Rol dels integrants del grup

Quin és el rol dels integrants de l'acte teatral?

- l'espectador
- L'actor
- El director
- El tècnic
- L'espai
- Els temps
- Els llenguatges artístics

Durant

- Els moments de creació
- Les representacions
- Les avaluacions

Llenguatges artístics

La paraula

El text

La narrativa

El cos

El moviment

Els temps i els espais

Relació amb la comunitat

Fer art a la presó que va més enllà del fer art dels presos

Rol de l'espectador davant de l'art fet a la presó

Paper de l'avaluació

Avaluació com a part del procés

Avaluació com investigació

Avaluació com a espai de conflicte

Avaluació com lloc de creació

GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ !