

El teatro como un instrumento de transformación social

Lima Meneses, Ana Laura

2022-07

<https://hdl.handle.net/20.500.11777/5350>

<http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf>

EL TEATRO COMO UN INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ana Laura Lima Meneses

Prepa Ibero Tlaxcala

Décimo Tercer Coloquio Interinstitucional de Profesores de Preparatorias

23 de junio de 2022

Resumen

El presente documento habla acerca del teatro como un instrumento de impacto, consciencia y transformación social, poniendo como ejemplo el ejercicio performático realizado por los y las alumnas de Ibero Tlaxcala para la conmemoración del 8 de marzo, en el que se generó un impacto tanto personal como colectivo buscando que tanto alumnos como alumnas espectadores pudieran experimentar una catarsis que les permitiera abrir los ojos a aquella realidad de lo que ocurre diariamente en el país, sembrando una semilla para generar jóvenes coherentes, conscientes, críticos y activos en la sociedad.

Palabras clave: Teatro, Transformación social, Sensibilidad, Expresión, Emociones

EL TEATRO COMO UN INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

No hay nada más revelador que las cifras: en México 51.4% de la población son mujeres, es decir, 65 millones; en México 10 mujeres son asesinadas al día. Tlaxcala, siendo el estado más pequeño de la República Mexicana, en el cual habitan 658,282 mujeres, el 37% sufren violencia; es decir, 245,539 mujeres tlaxcaltecas son violentadas diariamente.

Es de aquí donde radica la importancia de la memoria, de la empatía, de la consciencia y la razón por la cual en el taller de teatro se comenzaron a desarrollar ejercicios escénicos e improvisaciones que tuvieran como motor principal la conmemoración del 8 de marzo en el Día de la Mujer. La consigna fue que los alumnos y las alumnas investigaran acerca del tema y es aquí donde surge a la vista el crimen más vergonzoso que existe: la trata de personas, considerado como la esclavitud moderna, así como la violencia que este hecho genera, los feminicidios y las desapariciones diarias de mujeres en todo el país. La trata es el tercer negocio ilícito más redituable del mundo, después del narcotráfico y las ganancias de esta actividad reportan entre 32 mil y 36 mil millones de dólares al año. Un delito que viola todas las garantías individuales, en el que México se considera a nivel mundial una fuente y Tlaxcala la cuna de estos individuos que explotan, extorsionan y prostituyen a mujeres violando sus derechos fundamentales.

La historia nos debe de dejar la enseñanza tal como afirmó el escritor francés Jacques Le Goff: “La memoria intenta preservar el pasado sólo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento” (Le Goff, 2009).

El teatro ha sido, a lo largo de la historia, testimonio del mundo, tomando en muchas ocasiones el papel de crítico social, y no han sido pocas las veces que los creadores escénicos han plasmado en sus trabajos sus pensamientos ideológicos con proyectos que intentan modificar a la sociedad.

Actualmente existen diversas prácticas y metodologías teatrales como el *Teatro de la escucha*, sistematizadas por el investigador y pedagogo teatral Moisés Mato (2005), tomando aportaciones del *Teatro social y político* de Meyerhold, Brecht (1913) y de la *Pedagogía del oprimido* de Paulo Freire (1970), que parten de diferentes técnicas para explorar procesos de comunicación que transformen la realidad, y se añadiría que también del pensamiento. Otro

ejemplo sería el *Teatro del oprimido*, investigación generada por el actor, director, dramaturgo y pedagogo teatral Augusto Boal (1979), en la cual se afirma que la trasgresión es una condición necesaria para la liberación. La opresión por ser y complacer a los demás no permite la libertad.

Estas y muchas otras metodologías teatrales son una herramienta artística con la esperanza de un cambio social para contribuir a un mundo más humano, solidario, crítico, sensible y empático ya que, a través del arte, las y los estudiantes, de manera insoslayable generan identidad, exploran sus sentimientos, plasman sus inquietudes y comunican sus emociones.

El teatro crea una responsabilidad con lo que se desea comunicar, es por eso que, mediante el trabajo establecido en el taller, explorando, investigando y buscando una transformación social se encuentra la esencia del ejercicio. Dicho ejercicio performático constó de tres partes, siendo en la primera que se les dio a conocer, por medio de un audio, lo que se conmemora el 8 de marzo:

El Día Internacional de la Mujer, que en 1975 empezó a conmemorarse por la ONU, encuentra sus orígenes en la lucha de las mujeres que, en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.

Esta es una fecha de conmemorar, es un día para reconocer a las mujeres, sus aportes a la vida económica social, cultural y política. También es una fecha para crear conciencia sobre la violencia, los rezagos y obstáculos que existen para que mujeres y niñas gocen de todos los derechos.

En la segunda parte los actores gritan cifras al respecto de desapariciones, muertes y mujeres violentadas para posteriormente escuchar el audio de un padrote narrando cómo ha privado de libertad a muchas mujeres; se escuchan testimonios de jóvenes que fueron víctimas de trata mientras los actores y actrices desempeñan diversas acciones que le dan peso a los audios, tales como iluminar en el mapa de Tlaxcala el municipio de Tenancingo (cuna de la trata), acciones donde se violenta a mujeres, frases de cómo conquistan a las víctimas de trata, pensamientos de las chicas al ser privadas de su libertad, entre otras consignas.

En una tercera fase se escuchan audios de madres buscando a sus hijas desaparecidas mientras los actores y actrices corren entre en público con boletines de búsqueda de niñas y jóvenes del estado de Tlaxcala, de las cuales se investigó en el proceso de creación, y los van colocando

en un tendedero con el objeto de que todos vean esos rostros y no olvidemos que aún no han sido encontradas.

Como parte medular comienza la canción “Vivir sin miedo” de Vivir Quintana la cual, en su composición lírica, se ponen en evidencia distintas realidades las cuales la sociedad y el gobierno no han podido atender:

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles
Que tiemblen los jueces y los judiciales
Hoy a las mujeres nos quitan la calma
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas

A cada minuto, de cada semana
Nos roban amigas, nos matan hermanas
Destrozan sus cuerpos, los desaparecen
No olvide sus nombres, por favor, señor presidente

Por todas las *compas* marchando en Reforma
Por todas las *morras* peleando en Sonora
Por las comandantas luchando por Chiapas
Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia
Gritamos por cada desaparecida
Que resuene fuerte "¡nos queremos vivas!"
Que caiga con fuerza el feminicida

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo
Si un día algún fulano te apaga los ojos
Ya nada me calla, ya todo me sobra
Si tocan a una, respondemos todas

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa
Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria
Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia, justicia, justicia!

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sonoro rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sonoro rugir del amor

Posteriormente, los actores y actrices van creando una instalación plástica con el tendedero que tiene los boletines de búsqueda, el mapa de Tlaxcala señalando Tenancingo y suman cruces rosas en el patio, veladoras y hasta el frente una cinta de “precaución”. El resultado es fuerte y contundente: público llorando con rostros desencajados... silencio total.

La realidad es que hoy las alumnas de la Prepa Ibero Tlaxcala tienen la edad de muchas chicas que han desaparecido, son violentadas diariamente por su forma de vestir, pensar y actuar, viven con miedo y dolor; hoy no se puede permitir que el caso de Debanhi se repita, hoy en Tlaxcala nos falta Daniela Muñoz Muñoz, Perla, Arleth, Maribel y muchas más. Es por ello que los alumnos actores son aliados que gritaron fuerte el nombre de muchas desaparecidas; son conscientes, empáticos y buscan una equidad. A través del teatro dieron voz a hechos que se necesitan gritar, palparon una realidad atroz que los llevo a sentir dolor, rabia, llanto para poder decidir que este es el momento de cuidarse y verse los unos a los otros como iguales e irremplazables.

El teatro es aquí y ahora, es un acto efímero que genera conciencia, que denuncia, que provoca al espectador y lo confronta con su realidad, de la misma forma que los actores y actrices al desarrollar el ejercicio performático se encontraron con un entorno crudo, doloroso y al que no se puede ser indiferentes. Por ello, el Teatro se convierte en una poderosa herramienta de comunicación provocando una juventud y sociedad activa con voz y acción, es decir, generando que el teatro sea un instrumento de transformación social.

El arte existe para que la realidad no nos destruya.

(Nietzsche, 1890)

Referencias

- El Economista. *Desaparición de mujeres, en niveles históricamente altos*.
<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desapariciones-de-mujeres-en-niveles-historicamente-altos-20210308-0008.html>.
- Naciones Unidas. *Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo*.
<https://www.un.org/es/observances/womens-day/background>.
- Pavis, P. (1998). *Diccionario de teatro*. Barcelona: Paidós.
- Stanislavsky, C. (2013). *Un actor se prepara*. México: Diana.