

Informe de Actividades

Guatemala, 30 de diciembre del 2024

Licenciada
Brenda Carolina Lara Markus
Jefe de Departamento de Apoyo a la Creación
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes
Presente.

Estimada Licenciada Brenda Lara:

De manera atenta me dirijo a usted con el propósito de presentar mi INFORME conforme a lo estipulado en el Acta Administrativa número 0112-2024, (único producto)

Actividades

- a) Realización de talleres en el Centro Juvenil de Detención Provisional CEJUDEP etapa 2, Centro Juvenil de Prevención de Libertad para Varones CEJUPLIV-GAVIOTAS y en el Centro Juvenil de Prevención de Libertad para Mujeres CEJUPLIM-GORRIONES, esto con el objetivo de promover arte y cultura y el reconocimiento de derechos y obligaciones de las juventudes, en la República de Guatemala.
- b) Otras actividades afines a sus servicios.

Talleres Centro Juvenil de Detención Provisional CEJUDEP etapa 2

1. Introducción

La propuesta consiste en la elaboración del diseño metodológico y la facilitación de 15 sesiones de tres horas cada una, dirigidas a jóvenes privados de libertad en tres centros penitenciarios para menores (5 sesiones por centro), con el objetivo de construir, a través del teatro y la expresión artística, un espacio que permita la sensibilización, reflexión y el análisis de las realidades y contextos de los participantes, así como a la proyección de estrategias para llevar a cabo las transformaciones necesarias para la construcción de un mejor futuro que aporte al proceso de reinserción social de los jóvenes participantes. El eje metodológico estará guiado por el Teatro de las Personas Oprimidas, la Dramaturgia del Teatro Foro, Ejercicios de Desmecanización y Ludopedagogía.

Objetivo general: Desarrollar un plan piloto de formación artístico teatral con adolescentes privados de libertad, analizando las realidades concretas e interiorizadas, por medio de metodologías alternativas y populares.

Objetivos específicos:

- Introducir los fundamentos del teatro popular y su aplicación en el fortalecimiento de habilidades personales y colectivas de los participantes.
- Poner en práctica juegos y ejercicios que buscan la desmecanización física y mental, para propiciar la libre expresión y la comunicación asertiva.
- Desarrollar la imagen, el sonido y la palabra como herramienta de creación y su contenido estético para la apertura de espacios de diálogo y reflexión.

2. Desarrollo

- **Proceso de creación:**
 - **Idea original y experiencias previas**

Esta propuesta se ha desarrollado, con sus características propias, en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones CEJUPLIV Anexo II Gaviotas en los años 2019 y 2021, y también se llevó a cabo en el Centro Casa Intermedia en el año 2020, dentro del proyecto “No hay barreras para el activismo”, desarrollado en el marco del trabajo del Programa de Paz de la organización American Friends Service Comitee (AFSC), el cual se implementó desde el año 2016 hasta el año 2021, con el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas para la

resocialización de jóvenes privados de libertad, para contribuir al desarrollo integral de los adolescentes, al promoverse la resiliencia personal, el sentido de comunidad, conocimiento de los derechos humanos, etc.

Estos procesos fueron exitosos ya que hubo una participación y reflexión activa por parte de los jóvenes durante la creación de una obra de teatro y un corto audiovisual que abordaban de maneras sensibles sus realidades, permitiendo hacer un traslado de “lo individual a lo colectivo” y durante el cual también realizaron exploraciones de sus posibilidades expresivas y creativas, con un evidente resultado terapéutico

- Metodología

- **Teatro de las Personas Oprimidas**

Se basa en el estudio interactivo de escenas que simulan la realidad y el juego de roles, analizando las relaciones de poder y los mecanismos de opresión presentes en la sociedad en sus distintos niveles. Tiene dos principios fundamentales: en primer lugar, transforma al espectador/x -ser pasivx, receptivx, depositariix- en protagonista de una acción dramática sujeto, creador/x, transformador/x; en segundo lugar, trata de no contentarse con reflexionar sobre el pasado, sino de preparar y co-construir el futuro.

El Teatro de las Personas Oprimidas evoluciona como una respuesta a la realidad social y política de América Latina. Sus comienzos se pueden señalar en Brasil, en la década de 1960, cuando por las condiciones políticas, se hizo imposible hacer teatro y el director y dramaturgo Augusto Boal decide explorar el teatro popular más directo, es decir, un teatro hecho desde, por y para el pueblo. Además, posee un carácter esencialmente pedagógico y terapéutico, con un enfoque transformador (Boal, 2013).

- **El teatro como lenguaje alfabetizador y su carácter pedagógico**

Augusto Boal, basándose en los postulados pedagógicos de Paulo Freire, y en el supuesto de que todos los idiomas son lenguajes pero que hay infinidad de idiomas que no son idiomáticos, plantea que el dominio de un nuevo lenguaje permite a las personas obtener una nueva forma de conocer la realidad y de transmitir conocimientos a las demás (Boal, 2018). Referente a esto, el lenguaje teatral constituye una potente herramienta psicopedagógica ya que puede ser "utilizado por cualquier persona, con o sin aptitudes artísticas", como medio de expresión y "para que, al utilizar este nuevo lenguaje, descubra también nuevos contenidos" (Boal, 2018). Desde el punto de vista del Teatro de las Personas Oprimidas, “se trata de aplicar aquellos principios ya enunciados sobre el espectador que asume su rol protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate ideas y, en resumen, ensaya para la acción real” (Boal, 2018). Además, se analizan las relaciones de poder, los sistemas de opresión y represión, la violencia y, por último, se exploran acciones de transformación. En cuanto a su aspecto terapéutico, se han desarrollado un conjunto de técnicas

para “profundizar en las opresiones interiorizadas e investigar cómo éstas han penetrado en nuestra psique y así poder descubrir o inventar los medios para hacerlas salir” (Boal, 2004).

- **Juegos y ejercicios de desmecanización y creación artística (Ludopedagogía)**

La repetición cotidiana de las rutinas en los diversos ámbitos de la vida, ha mecanizado los cuerpos-territorios y por lo tanto las formas de pensar y actuar. Los juegos buscan reconstruir las capacidades creativas inherentes a nuestra condición humana. Su objetivo principal es volver el cuerpo expresivo como emisor y receptor de mensajes, a través de la exploración de nuestras posibilidades de acción y movimiento, auto conocimiento y diálogo no verbal. La creación de imagen, sonido y palabra a la que conllevan estos juegos y ejercicios, exponen lo que suele “quedarse oculto”, revelando sentimientos, contradicciones, deseos, situaciones de injusticia y marginación, entre otras.

- **Diseño y planificación:** El taller se diseñó trabajando sobre tres líneas de manera paralela:

- Juegos y ejercicios de Desmecanización
- Teatro imagen
- Ejercicios de improvisación
- Ejercicios de escritura creativa
- Espacios de escucha y reflexión

Dentro de estos ejercicios se puso contundentemente en relieve la importancia de la imagen, el sonido y la palabra como elementos visuales y sonoros puestos a la disposición de la creación teatral. Se explicará más a detalle en el apartado de “desarrollo del taller”.

- **Presentación:**

- **Fechas y lugar:** 14 al 18 de octubre, 2024.

- **Desarrollo del taller:** El taller se desarrolló alrededor de los siguientes ejes:

1. Juegos y Ejercicios de Desmecanización con el objetivo de volver el cuerpo expresivo. Estos ejercicios están caracterizados por la puesta en práctica el movimiento exploratorio y expresivo, la creación sonora y rítmica, la comunicación no verbal, etc. y pueden ser clasificados en 5 categorías:

- *Sentir todo lo que se toca*
- *escuchar todo lo que se oye*
- *activar los distintos sentidos*
- *ver todo lo que se mira*
- *la memoria de los sentidos*

2. Espacio de escucha y reflexión

En este momento se compartió con los jóvenes la lectura del texto "Los Alumnos" del libro *Patas arriba, la escuela del mundo al revés* de Eduardo Galeano, que describe la situación de las y los niños en América Latina y en el mundo entero. Luego, se dejó un espacio para que los jóvenes tomaran la palabra. De manera general, hubo reflexiones en torno a la difícil vida que llevan las y los niños en el mundo, haciendo obvio que el texto logró establecer una relación directa entre su situación personal y el contexto social.

3. Ejercicio de escritura

Después de compartir la lectura del texto mencionado, se presentó de manera breve los tres elementos principales de una narración (inicio, nudo y desenlace) y luego se indicó a los jóvenes que escribieran, de manera anónima, "La Historia de Mario", donde Mario es un niño que a una edad bastante temprana fue arrestado y llevado a la prisión de menores. Se indicó, de igual manera, que la historia no era necesariamente autobiográfica, pero que si ellos querían regalarle episodios de su vida a la vida de Mario sería un buen aporte a la historia. Se les pidió también que sus narraciones describieran el contexto familiar y socio económico de Mario.

Todos los jóvenes escribieron historias con elementos en común: niños que nacen y crecen en el seno de familias empobrecidas en barrios marginalizados en los bordes de la ciudad. Todos sobrevivientes de violencia machista perpetrada por un padre o padrastro. Otro punto en común que tenían todas las historias, fue la de madres que luchan y trabajan duro para sacar adelante a la familia.

Se tomaron algunos elementos de estas historias para usarlos como insumos dramáticos para la construcción y montaje de un pequeño ejercicio escénico.

4. Ejercicios de improvisación

Se pidió a los participantes que mostraran una representación teatral como transcurre un día en la cotidianidad de la vida en la cárcel. De igual manera que con el ejercicio de escritura, se tomaron algunos elementos relevantes para usarlos como material escénico.

5. Montaje y ensayos

Con el material obtenido se estructuró una breve línea dramática, se delinearon algunos personajes y se repartieron los papeles entre los participantes. Luego se socializó la estructura que posteriormente fue ensayada, y por último se realizaron reflexiones grupales respecto al producto final, por último, se preguntó a los jóvenes si se sentían cómodos

con el producto y si estaban dispuestos a presentarlo delante del público que nos visitaría para el cierre del taller.

6. Presentación

El día del cierre del taller se presentó el ejercicio escénico.

- **Público:**

El taller fue dirigido a jóvenes privados de libertad y la presentación escénica se realizó para un público conformado por internos y personal del centro, personal del Ministerio de Cultura y personal de la Oficina de Prevención contra la Tortura. El público estuvo atento durante la presentación y al finalizar hicieron comentarios positivos en torno a lo presentado.

Los jóvenes estaban felices después de la presentación, se hacía evidente el que se sentían asombrados y satisfechos de lo realizado. Expresaron su agradecimiento y señalaron que durante los días de duración del taller se habían sentido de muy buen ánimo y que el haber participado del proceso había aportado a la confianza en sí mismos.

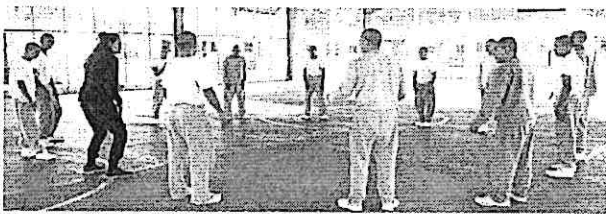

Foto 1. Proceso creativo: Juegos de Desmecanización

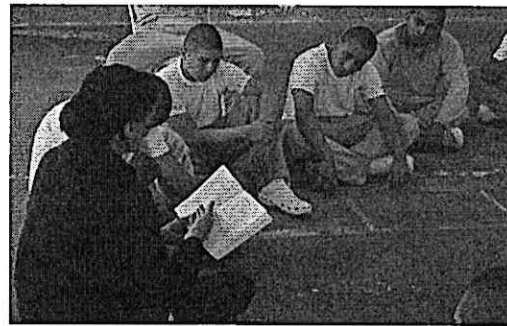

Foto 2. Proceso creativo: Espacio de lectura y reflexión

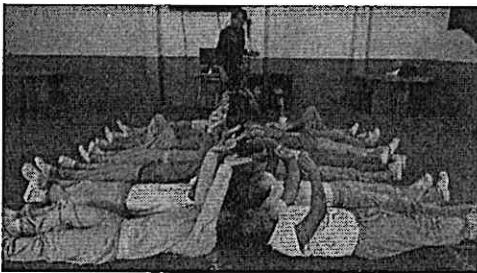

Foto 3. Proceso creativo: Juegos de Desmecanización

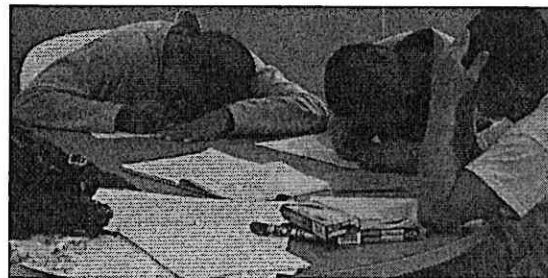

Foto 4. Proceso creativo: Ejercicio de escritura

Foto 5. Proceso creativo: Teatro imagen

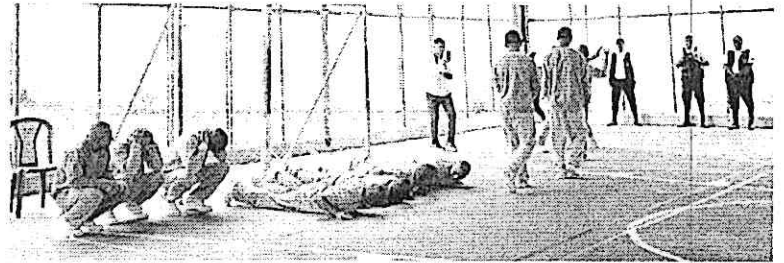

Foto 6. Presentación: Jóvenes en escena.

Foto 7. Presentación: Jóvenes en escena

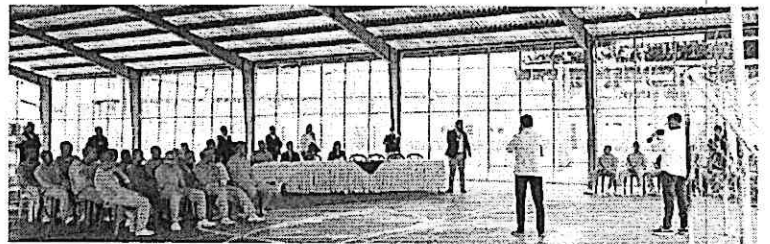

Foto 8. Presentación: Público asistente.

Foto 9. Presentación: Jóvenes con diplomas, en compañía de representantes de CREA, Oficina de Prevención contra la Tortura (OPT) y Sistema Penitenciario.

Fotografías por: David Tecum y Teresa Jiménez

- **Impacto obtenido:**

- **Resultados:** Los objetivos del taller fueron alcanzados ya que los jóvenes participantes tuvieron, aunque de manera breve, la experiencia completa de la creación teatral, desde el proceso de investigación y estructuración dramática, pasando por el montaje, ensayos y finalmente la presentación. Así mismo hubo un espacio para sensibilización y reflexión respecto a las condiciones sociales e históricas a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes de este país y el mundo en general, pudiendo además tener la oportunidad de realizar una recreación estética de sus historias personales, encontrando puntos en común de su historia personal con las historias de sus compañeros, generando así puentes de empatía entre ellos. Es importante volver a mencionar que era evidente que después de la presentación los jóvenes se encontraban felices, satisfechos sorprendidos por lo que se podría inferir que el breve proceso tuvo un efecto terapéutico en los participantes.

- **Retroalimentación:**

Por parte del público, en general, hubieron reacciones muy positivas, personas que reconocieron las capacidades de los participantes y lo importante de espacios de creación y sensibilización en los procesos de reinserción social de los jóvenes. Así mismo fue un medio para poner atención en algunos aspectos relacionados con el trato que los jóvenes reciben adentro del sistema penitenciario, situaciones que podrían estar en el límite de lo que corresponde dada su condición de menores que, aunque estén en conflicto con la ley, deben ser tratados como tales, para aumentar las probabilidades de un proceso de reinserción social exitoso.

- **Impacto personal:** El trabajo en estos contextos siempre es bastante duro, ya que es acercarse con una lupa a la dureza de las realidades que los niños, niñas y adolescentes viven en este país. Siempre se abren sensibilidades, sentimientos de frustración y muchas preguntas en torno a cómo aportar a la construcción de contextos donde la vida se viva con la dignidad que cada ser humano merece.

Taller Centro Juvenil de Prevención de Libertad para Varones CEJUPLIV-GAVIOTAS

1. Introducción

La propuesta consiste en la elaboración del diseño metodológico y la facilitación de 15 sesiones de tres horas cada una, dirigidas a jóvenes privados de libertad en tres centros penitenciarios para menores (5 sesiones por centro), con el objetivo de construir, a través del teatro y la expresión artística, un espacio que permita la sensibilización, reflexión y el análisis de las realidades y contextos de los participantes, así como a la proyección de estrategias para llevar a cabo las transformaciones necesarias para la construcción de un mejor futuro que aporte al proceso de reinserción social de los jóvenes participantes. El eje metodológico estará guiado por el Teatro de las Personas Oprimidas, la Dramaturgia del Teatro Foro, Ejercicios de Desmecanización y Ludopedagogía.

Objetivo general: Desarrollar un plan piloto de formación artístico teatral con adolescentes privados de libertad, analizando las realidades concretas e interiorizadas, por medio de metodologías alternativas y populares.

Objetivos específicos:

- Introducir los fundamentos del teatro popular y su aplicación en el fortalecimiento de habilidades personales y colectivas de los participantes.
- Poner en práctica juegos y ejercicios que buscan la desmecanización física y mental, para propiciar la libre expresión y la comunicación asertiva.
- Desarrollar la imagen, el sonido y la palabra como herramienta de creación y su contenido estético para la apertura de espacios de diálogo y reflexión.

2. Desarrollo

- **Proceso de creación:**
 - **Idea original y experiencias previas**

Esta propuesta se ha desarrollado, con sus características propias, en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones CEJUPLIV Anexo II Gaviotas en los años 2019 y 2021, y también se llevó a cabo en el Centro Casa Intermedia en el año 2020, dentro del proyecto “No hay barreras para el activismo”, desarrollado en el marco del trabajo del Programa de Paz de la

organización American Friends Service Comitee (AFSC), el cual se implementó desde el año 2016 hasta el año 2021, con el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas para la resocialización de jóvenes privados de libertad, para contribuir al desarrollo integral de los adolescentes, al promoverse la resiliencia personal, el sentido de comunidad, conocimiento de los derechos humanos, etc.

Estos procesos fueron exitosos ya que hubo una participación y reflexión activa por parte de los jóvenes durante la creación de una obra de teatro y un corto audiovisual que abordaban de maneras sensibles sus realidades, permitiendo hacer un traslado de “lo individual a lo colectivo” y durante el cual también realizaron exploraciones de sus posibilidades expresivas y creativas, con un evidente resultado terapéutico

- Metodología

- **Teatro de las Personas Oprimidas**

Se basa en el estudio interactivo de escenas que simulan la realidad y el juego de roles, analizando las relaciones de poder y los mecanismos de opresión presentes en la sociedad en sus distintos niveles. Tiene dos principios fundamentales: en primer lugar, transforma al espectador/x -ser pasivx, receptivx, depositarix- en protagonista de una acción dramática sujeto, creador/x, transformador/x; en segundo lugar, trata de no contentarse con reflexionar sobre el pasado, sino de preparar y co-construir el futuro.

El Teatro de las Personas Oprimidas evoluciona como una respuesta a la realidad social y política de América Latina. Sus comienzos se pueden señalar en Brasil, en la década de 1960, cuando por las condiciones políticas, se hizo imposible hacer teatro y el director y dramaturgo Augusto Boal decide explorar el teatro popular más directo, es decir, un teatro hecho desde, por y para el pueblo. Además, posee un carácter esencialmente pedagógico y terapéutico, con un enfoque transformador (Boal, 2013).

- **El teatro como lenguaje alfabetizador y su carácter pedagógico**

Augusto Boal, basándose en los postulados pedagógicos de Paulo Freire, y en el supuesto de que todos los idiomas son lenguajes pero que hay infinidad de idiomas que no son idiomáticos, plantea que el dominio de un nuevo lenguaje permite a las personas obtener una nueva forma de conocer la realidad y de transmitir conocimientos a las demás (Boal, 2018). Referente a esto, el lenguaje teatral constituye una potente herramienta psicopedagógica ya que puede ser "utilizado por cualquier persona, con o sin aptitudes artísticas", como medio de expresión y "para que, al utilizar este nuevo lenguaje, descubra también nuevos contenidos" (Boal, 2018). Desde el punto de vista del Teatro de las Personas Oprimidas, "se trata de aplicar aquellos principios ya enunciados sobre el espectador que asume su rol protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate ideas y, en resumen, ensaya para la acción real" (Boal,

2018). Además, se analizan las relaciones de poder, los sistemas de opresión y represión, la violencia y, por último, se exploran acciones de transformación. En cuanto a su aspecto terapéutico, se han desarrollado un conjunto de técnicas para “profundizar en las opresiones interiorizadas e investigar cómo éstas han penetrado en nuestra psique y así poder descubrir o inventar los medios para hacerlas salir” (Boal, 2004).

- **Juegos y ejercicios de desmecanización y creación artística (Ludopedagogía)**

La repetición cotidiana de las rutinas en los diversos ámbitos de la vida, ha mecanizado los cuerpos-territorios y por lo tanto las formas de pensar y actuar. Los juegos buscan reconstruir las capacidades creativas inherentes a nuestra condición humana. Su objetivo principal es volver el cuerpo expresivo como emisor y receptor de mensajes, a través de la exploración de nuestras posibilidades de acción y movimiento, auto conocimiento y diálogo no verbal. La creación de imagen, sonido y palabra a la que conllevan estos juegos y ejercicios, exponen lo que suele “quedarse oculto”, revelando sentimientos, contradicciones, deseos, situaciones de injusticia y marginación, entre otras.

- **Diseño y planificación:** El taller se diseñó trabajando sobre tres líneas de manera paralela:

- Juegos y ejercicios de Desmecanización
- Teatro imagen
- Ejercicios de improvisación
- Ejercicios de escritura creativa
- Espacios de escucha y reflexión

Dentro de estos ejercicios se puso contundentemente en relieve la importancia de la imagen, el sonido y la palabra como elementos visuales y sonoros puestos a la disposición de la creación teatral. Se explicará más a detalle en el apartado de “desarrollo del taller”.

- **Presentación:**

- **Fechas y lugar:** 11 al 15 de noviembre, 2024.

- **Desarrollo del taller:** El taller se desarrolló alrededor de los siguientes ejes:

1. Juegos y Ejercicios de Desmecanización con el objetivo de volver el cuerpo expresivo. Estos ejercicios están caracterizados por la puesta en práctica el movimiento exploratorio y expresivo, la creación sonora y rítmica, la comunicación no verbal, etc. y pueden ser clasificados en 5 categorías:

- *Sentir todo lo que se toca*
- *escuchar todo lo que se oye*
- *activar los distintos sentidos*
- *ver todo lo que se mira*
- *la memoria de los sentidos*

2. Espacio de escucha y reflexión

En este momento se compartió con los jóvenes la lectura del texto "Los Alumnos" del libro *Patas arriba, la escuela del mundo al revés* de Eduardo Galeano, que describe la situación de las y los niños en América Latina y en el mundo entero. Luego, se dejó un espacio para que los jóvenes tomaran la palabra. De manera general, hubo reflexiones en torno a la difícil vida que llevan las y los niños en el mundo, haciendo obvio que el texto logró establecer una relación directa entre su situación personal y el contexto social.

3. Ejercicio de escritura

Después de compartir la lectura del texto mencionado, se presentó de manera breve los tres elementos principales de una narración (inicio, nudo y desenlace) y luego se indicó a los jóvenes que escribieran, de manera anónima, "La Historia de Mario", donde Mario es un niño que a una edad bastante temprana fue arrestado y llevado a la prisión de menores. Se indicó, de igual manera, que la historia no era necesariamente autobiográfica, pero que si ellos querían regalarle episodios de su vida a la vida de Mario sería un buen aporte a la historia. Se les pidió también que sus narraciones describieran el contexto familiar y socio económico de Mario.

Todos los jóvenes escribieron historias con elementos en común: niños que nacen y crecen en el seno de familias empobrecidas en barrios marginalizados en los bordes de la ciudad. Todos sobrevivientes de violencia machista perpetrada por un padre o padrastro. Otro punto en común que tenían todas las historias, fue la de madres que luchan y trabajan duro para sacar adelante a la familia.

Se tomaron algunos elementos de estas historias para usarlos como insumos dramáticos para la construcción y montaje de un pequeño ejercicio escénico.

4. Ejercicios de improvisación

Se pidió a los participantes que mostraran una representación teatral como transcurre un día en la cotidianidad de la vida en la cárcel. De igual manera que con el ejercicio de escritura, se tomaron algunos elementos relevantes para usarlos como material escénico.

5. Montaje y ensayos

Con el material obtenido se estructuró una breve línea dramática, se delinearon algunos personajes y se repartieron los papeles entre los

participantes. Luego se socializó la estructura que posteriormente fue ensayada, y por último se realizaron reflexiones grupales respecto al producto final, por último, se preguntó a los jóvenes si se sentían cómodos con el producto y si estaban dispuestos a presentarlo delante del público que nos visitaría para el cierre del taller.

6. Presentación

El día del cierre del taller se presentó el ejercicio escénico.

Es importante mencionar que este taller, se desarrolló de manera interrumpida ya que al parecer no quedó claro que los 5 días del taller se realizarían con el mismo grupo para que fuera posible tener progresos y poder realizar la presentación de un ejercicio final. Lamentablemente se trabajó con tres grupos distintos lo que provocó que el proceso tuviera mucho menor impacto en los jóvenes, además el montaje del ejercicio escénico se realizó cuesta arriba ya que redujo considerablemente el tiempo efectivo de trabajo.

- **Público:**

El taller fue dirigido a jóvenes privados de libertad y la presentación escénica se realizó para un público conformado por internos y personal del centro, personal del Ministerio de Cultura y personal de la Oficina de Prevención contra la Tortura. El público estuvo atento durante la presentación y al finalizar hicieron comentarios positivos en torno a lo presentado.

Los jóvenes estaban felices después de la presentación, se hacía evidente el que se sentían asombrados y satisfechos de lo realizado. Expresaron su agradecimiento y señalaron que durante los días de duración del taller se habían sentido de muy buen ánimo y que el haber participado del proceso había aportado a la confianza en sí mismos.

Foto 1. Proceso creativo: Juegos de Desmecanización

Foto 2. Proceso creativo: Juegos de Desmecanización

Foto 3. Proceso creativo: Juegos de Desmecanización

Foto 4. Proceso creativo: Ejercicio de escritura

Foto 5. Proceso creativo: Ejercicio de lectura y reflexión

Foto 6. Presentación: Jóvenes en escena

Foto 7. Presentación: Jóvenes en escena

Foto 8. Presentación: Público asistente

Foto 9. Presentación: Entrega de diplomas por representantes de CREA, OPT, Sistema Penitenciario.

Fotografías por: David Tecum y Teresa Jiménez

- **Impacto obtenido:**

- **Resultados:** Los objetivos del taller fueron alcanzados ya que los jóvenes participantes tuvieron, aunque de manera breve, la experiencia completa de la creación teatral, desde el proceso de investigación y estructuración dramática, pasando por el montaje, ensayos y finalmente la presentación. Así mismo hubo un espacio para sensibilización y reflexión respecto a las condiciones sociales e históricas a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes de este país y el mundo en general, pudiendo además tener la oportunidad de realizar una recreación estética de sus historias personales, encontrando puntos en común de su historia personal con las historias de sus compañeros, generando así puentes de empatía entre ellos. Es importante volver a mencionar que era evidente que después de la presentación los jóvenes se encontraban felices, satisfechos sorprendidos por lo que se podría inferir que el breve proceso tuvo un efecto terapéutico en los participantes.

- **Retroalimentación:**

Por parte del público, en general, hubieron reacciones muy positivas, personas que reconocieron las capacidades de los participantes y lo importante de espacios de creación y sensibilización en los procesos de reinserción social de los jóvenes. Así mismo fue un medio para poner atención en algunos aspectos relacionados con el trato que los jóvenes reciben adentro del sistema penitenciario, situaciones que podrían estar en el límite de lo que corresponde dada su condición de menores que, aunque estén en conflicto con la ley, deben ser tratados como tales, para aumentar las probabilidades de un proceso de reinserción social exitoso.

- **Impacto personal:** El trabajo en estos contextos siempre es bastante duro, ya que es acercarse con una lupa a la dureza de las realidades que los niños, niñas y adolescentes viven en este país. Siempre se abren sensibilidades, sentimientos de frustración y muchas preguntas en torno a cómo aportar a la construcción de contextos donde la vida se viva con la dignidad que cada ser humano merece.

Taller Centro Juvenil de Prevención de Libertad para Mujeres CEJUPLIM-GORRIONES

1. Introducción

La propuesta consiste en la elaboración del diseño metodológico y la facilitación de 15 sesiones de tres horas cada una, dirigidas a jóvenes privados de libertad en tres centros penitenciarios para menores (5 sesiones por centro), con el objetivo de construir, a través del teatro y la expresión artística, un espacio que permita la sensibilización, reflexión y el análisis de las realidades y contextos de los participantes, así como a la proyección de estrategias para llevar a cabo las transformaciones necesarias para la construcción de un mejor futuro que aporte al proceso de reinserción social de los jóvenes participantes. El eje metodológico estará guiado por el Teatro de las Personas Oprimidas, la Dramaturgia del Teatro Foro, Ejercicios de Desmecanización y Ludopedagogía.

Objetivo general: Desarrollar un plan piloto de formación artístico teatral con adolescentes privados de libertad, analizando las realidades concretas e interiorizadas, por medio de metodologías alternativas y populares.

Objetivos específicos:

- Introducir los fundamentos del teatro popular y su aplicación en el fortalecimiento de habilidades personales y colectivas de los participantes.
- Poner en práctica juegos y ejercicios que buscan la desmecanización física y mental, para propiciar la libre expresión y la comunicación asertiva.
- Desarrollar la imagen, el sonido y la palabra como herramienta de creación y su contenido estético para la apertura de espacios de diálogo y reflexión.

2. Desarrollo

- **Proceso de creación:**
 - **Idea original y experiencias previas**

Esta propuesta se ha desarrollado, con sus características propias, en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones CEJUPLIV Anexo II Gaviotas en los años 2019 y 2021, y también se llevó a cabo en el Centro Casa Intermedia en el año 2020, dentro del proyecto “No hay barreras para el activismo”, desarrollado en el marco del trabajo del Programa de Paz de la organización American Friends Service Comitee (AFSC), el cual se implementó desde el año 2016 hasta el año 2021, con el objetivo de contribuir

al desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas para la resocialización de jóvenes privados de libertad, para contribuir al desarrollo integral de los adolescentes, al promoverse la resiliencia personal, el sentido de comunidad, conocimiento de los derechos humanos, etc.

Estos procesos fueron exitosos ya que hubo una participación y reflexión activa por parte de los jóvenes durante la creación de una obra de teatro y un corto audiovisual que abordaban de maneras sensibles sus realidades, permitiendo hacer un traslado de “lo individual a lo colectivo” y durante el cual también realizaron exploraciones de sus posibilidades expresivas y creativas, con un evidente resultado terapéutico

- Metodología

- **Teatro de las Personas Oprimidas**

Se basa en el estudio interactivo de escenas que simulan la realidad y el juego de roles, analizando las relaciones de poder y los mecanismos de opresión presentes en la sociedad en sus distintos niveles. Tiene dos principios fundamentales: en primer lugar, transforma al espectador/x -ser pasivx, receptivx, depositarix- en protagonista de una acción dramática sujeto, creador/x, transformador/x; en segundo lugar, trata de no contentarse con reflexionar sobre el pasado, sino de preparar y co-construir el futuro.

El Teatro de las Personas Oprimidas evoluciona como una respuesta a la realidad social y política de América Latina. Sus comienzos se pueden señalar en Brasil, en la década de 1960, cuando por las condiciones políticas, se hizo imposible hacer teatro y el director y dramaturgo Augusto Boal decide explorar el teatro popular más directo, es decir, un teatro hecho desde, por y para el pueblo. Además, posee un carácter esencialmente pedagógico y terapéutico, con un enfoque transformador (Boal, 2013).

- **El teatro como lenguaje alfabetizador y su carácter pedagógico**

Augusto Boal, basándose en los postulados pedagógicos de Paulo Freire, y en el supuesto de que todos los idiomas son lenguajes pero que hay infinidad de idiomas que no son idiomáticos, plantea que el dominio de un nuevo lenguaje permite a las personas obtener una nueva forma de conocer la realidad y de transmitir conocimientos a las demás (Boal, 2018). Referente a esto, el lenguaje teatral constituye una potente herramienta psicopedagógica ya que puede ser "utilizado por cualquier persona, con o sin aptitudes artísticas", como medio de expresión y "para que, al utilizar este nuevo lenguaje, descubra también nuevos contenidos" (Boal, 2018). Desde el punto de vista del Teatro de las Personas Oprimidas, “se trata de aplicar aquellos principios ya enunciados sobre el espectador que asume su rol protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, debate ideas y, en resumen, ensaya para la acción real” (Boal, 2018). Además, se analizan las relaciones de poder, los sistemas de opresión y represión, la violencia y, por último, se exploran acciones de transformación.

En cuanto a su aspecto terapéutico, se han desarrollado un conjunto de técnicas para “profundizar en las opresiones interiorizadas e investigar cómo éstas han penetrado en nuestra psique y así poder descubrir o inventar los medios para hacerlas salir” (Boal, 2004).

- **Juegos y ejercicios de desmecanización y creación artística (Ludopedagogía)**

La repetición cotidiana de las rutinas en los diversos ámbitos de la vida, ha mecanizado los cuerpos-territorios y por lo tanto las formas de pensar y actuar. Los juegos buscan reconstruir las capacidades creativas inherentes a nuestra condición humana. Su objetivo principal es volver el cuerpo expresivo como emisor y receptor de mensajes, a través de la exploración de nuestras posibilidades de acción y movimiento, auto conocimiento y diálogo no verbal. La creación de imagen, sonido y palabra a la que conllevan estos juegos y ejercicios, exponen lo que suele “quedarse oculto”, revelando sentimientos, contradicciones, deseos, situaciones de injusticia y marginación, entre otras.

- **Diseño y planificación:** El taller se diseñó trabajando sobre tres líneas de manera paralela:

- Juegos y ejercicios de Desmecanización
- Teatro imagen
- Ejercicios de improvisación
- Ejercicios de escritura creativa
- Espacios de escucha y reflexión

Dentro de estos ejercicios se puso contundentemente en relieve la importancia de la imagen, el sonido y la palabra como elementos visuales y sonoros puestos a la disposición de la creación teatral. Se explicará más a detalle en el apartado de “desarrollo del taller”.

- **Presentación:**

- **Fechas y lugar:** 18 al 22 de noviembre, 2024.
- **Desarrollo del taller:** El taller se desarrolló alrededor de los siguientes ejes:
 1. Juegos y Ejercicios de Desmecanización con el objetivo de volver el cuerpo expresivo. Estos ejercicios están caracterizados por la puesta en práctica el movimiento exploratorio y expresivo, la creación sonora y rítmica, la comunicación no verbal, etc. y pueden ser clasificados en 5 categorías:
 - *Sentir todo lo que se toca*
 - *escuchar todo lo que se oye*
 - *activar los distintos sentidos*
 - *ver todo lo que se mira*
 - *la memoria de los sentidos*

2. Espacio de escucha y reflexión

En este momento se compartió con las jóvenes la lectura del texto "Los Alumnos" del libro *Patatas arriba, la escuela del mundo al revés* de Eduardo Galeano, que describe la situación de las y los niños en América Latina y en el mundo entero. Luego, se dejó un espacio para que las jóvenes tomaran la palabra. De manera general, hubo reflexiones en torno a la difícil vida que llevan las y los niños en el mundo, haciendo obvio que el texto logró establecer una relación directa entre su situación personal y el contexto social.

3. Ejercicio de escritura

Después de compartir la lectura del texto mencionado, se presentó de manera breve los tres elementos principales de una narración (inicio, nudo y desenlace) y luego se indicó a las jóvenes que escribieran, de manera anónima, "La Historia de Alejandra", donde Alejandra es una niña que a una edad bastante temprana fue arrestada y llevada a la prisión de menores. Se indicó, de igual manera, que la historia no era necesariamente autobiográfica, pero que si ellas querían regalarle episodios de su vida a la vida de Alejandra sería un buen aporte a la historia. Se les pidió también que sus narraciones describieran el contexto familiar y socio económico de Alejandra.

Todas las jóvenes escribieron historias con elementos en común: niñas que nacen y crecen en el seno de familias empobrecidas en barrios marginalizados en los bordes de la ciudad. Todos sobrevivientes de violencia machista, con pasajes de violencia sexual perpetrada por un padre o padrastro. Otro punto en común que, al igual que en los centros de varones, tenían todas las historias, fue la de madres que luchan y trabajan duro para sacar adelante a la familia.

Se tomaron algunos elementos de estas historias para usarlos como insumos dramáticos para la construcción y montaje de un pequeño ejercicio escénico.

4. Ejercicios de improvisación

Se pidió a las participantes que mostraran una representación teatral como transcurre un día en la cotidianidad de la vida en la cárcel. De igual manera que con el ejercicio de escritura, se tomaron algunos elementos relevantes para usarlos como material escénico.

5. Montaje y ensayos

Con el material obtenido se escribieron algunas escenas y se estructuró una breve línea dramática, se delinearon algunos personajes y se repartieron los papeles entre los participantes. Luego se socializó la estructura que posteriormente fue ensayada, y por último se realizaron reflexiones grupales respecto al producto final, por último, se preguntó a las jóvenes si se sentían cómodas con el producto y si estaban dispuestas a presentarlo delante del público que nos visitaría para el cierre del taller.

6. Presentación

El día del cierre del taller se presentó el ejercicio escénico.

El desarrollo del taller se dio con bastante fluidez. Las jóvenes participantes estuvieron todo el tiempo sumamente atentas y dispuestas a experimentar el proceso lúdico y creativo. Se contó siempre con la presencia de personal del equipo de trabajo social y psicología durante las sesiones del taller. Las participantes se encontraban particularmente dispuestas a la reflexión y a la exploración de sitios emotivos y sensibles. Se propuso también, desde la facilitación, que el ejercicio escénico que se montaría constituyera, de alguna manera, un homenaje a las madres trabajadoras.

- **Público:**

El taller fue dirigido a jóvenes privadas de libertad y la presentación escénica se realizó para un público conformado por internos y personal del centro, personal del Ministerio de Cultura y personal de la Oficina de Prevención contra la Tortura. El público estuvo atento durante la presentación y al finalizar hicieron comentarios positivos en torno a lo presentado. Hay que mencionar que el público se encontraba realmente conmovido ya que la presentación tuvo varias aristas muy sensibles, lo que no ocurrió en ese grado con los procesos llevados a cabo con varones, probablemente porque las jóvenes no tienen que sortear con los mandatos de la masculinidad en cuanto a no mostrar vulnerabilidad.

Las jóvenes estaban felices después de la presentación, se hacía evidente el que se sentían asombradas y satisfechas de lo realizado. Expresaron su agradecimiento y señalaron lo importante que fue para ellas sentir que se les tenía confianza y que el corto proceso les había ayudado a observar sus propias capacidades.

Foto 1. Proceso creativo: Ejercicio de lectura y reflexión

Foto 2. Proceso creativo: Ejercicio de escritura

Foto 3. Proceso creativo: Ensayo final

Foto 4. Presentación: Jóvenes en escena.

Foto 5. Presentación: Jóvenes en escena.

Foto 6. Presentación: Jóvenes en escena.

Foto 7. Presentación: Jóvenes en escena.

Foto 8. Presentación: Jóvenes en escena.

Foto 9. Presentación: Público asistente.

Foto 7. Presentación: Jóvenes con diplomas, en compañía de representantes de CREA, Oficina de Prevención contra la Tortura (OPT) y Sistema Penitenciario.

Fotografías por: David Tecum y Teresa Jiménez

- **Impacto obtenido:**

- **Resultados:** Los objetivos del taller fueron alcanzados ya que las jóvenes participantes tuvieron, aunque de manera breve, la experiencia completa de la creación teatral, desde el proceso de investigación y estructuración dramática, pasando por el montaje, ensayos y finalmente la presentación. Así mismo hubo un espacio para sensibilización y reflexión respecto a las condiciones sociales e históricas a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes de este país y el mundo en general, pudiendo además tener la oportunidad de realizar una recreación estética de sus historias personales, encontrando puntos en común de su historia personal con las historias de sus compañeras, generando así puentes

de empatía entre ellas. Es importante volver a mencionar que era evidente que después de la presentación las jóvenes se encontraban felices, satisfechas y sorprendidas, por lo que se podría inferir que el breve proceso tuvo un efecto terapéutico en las participantes.

o **Retroalimentación:**

Por parte del público, en general, hubieron reacciones muy positivas, personas que reconocieron las capacidades de los participantes y lo importante de espacios de creación y sensibilización en los procesos de reinserción social de los jóvenes.

Algunas personas del público manifestaron que el ejercicio escénico presentado les provocó diversas emociones: “me reí y después lloré, me emocioné mucho”, dijo una de las personas asistentes.

- o **Impacto personal:** El trabajo en estos contextos siempre es bastante duro, ya que es acercarse con una lupa a la dureza de las realidades que los niños, niñas y adolescentes viven en este país. Siempre se abren sensibilidades, sentimientos de frustración y muchas preguntas en torno a cómo aportar a la construcción de contextos donde la vida se viva con la dignidad que cada ser humano merece.

Rubén Alfonso Ávila Gálvez

Vo.Bo

Lidia Bruna Carolina Lara Markus
Jefe de Departamento Sustantivo II
Departamento de Apoyo a la Creación Artística
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes