

Teatro aplicado para el cambio social Un área de oportunidad en el estudio del teatro actual

Laura Guadalupe Sierra Celis
Villahermosa, Tabasco (México)
lauragsierrrac@gmail.com

Es licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), maestra en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Internacional de la Rioja en México (UNIR), diplomada en Periodismo Cultural en la Escuela de Escritores José Gorostiza de Tabasco (México), diplomada en Teatro Aplicado para la Resiliencia Común Unitaria por la Universidad Veracruzana (UV), diplomada en Facilitación del cambio con técnicas teatrales: Teatro Aplicado de la empresa privada Teatro Aplicado CDMX. Cuenta con estudios de Equidad de Géneros en el Programa Integral de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México (COLMEX). Es profesora de danza y teatro, y como actriz tiene una trayectoria de 24 años de experiencia en escena realizando un teatro de impacto social, de reflexión y cargado de mensajes para la sociedad. Orientadora en sexualidad y conferencista.

Resumen

En este artículo se aborda el teatro desde una perspectiva diferente, aquel teatro que en las últimas décadas del siglo XX, a finales de los años ochenta e inicios de los noventa, comienza a registrarse: el Teatro Aplicado, también conocido como Teatro Social. Se utiliza la definición planteada por Motos y Ferrandis en el año 2015, así como un recorrido por los antecedentes para entender cómo surge y de dónde parte. Se plantea una propuesta que puede ser de beneficio para los interesados en el teatro, ya sea como objeto de estudio o quehacer escénico, pues su realización obedece a una necesidad de la sociedad.

Introducción

El camino que ha recorrido el teatro a lo largo de los años nos lleva forzosamente a involucrarnos en la historia. Desde sus orígenes, el teatro ha estado rodeado de atributos y beneficios para las sociedades de todas las épocas y la nuestra no puede cerrar los ojos ante ellos. La convicción de que el arte humaniza, sensibiliza y toca las fibras internas del ser, no es una ocurrencia vaga ni reciente, el impacto que puede causar un tema abordado a través del arte teatral no debe ser desaprovechado.

En la Edad Antigua, los griegos le atribuyeron al teatro un sentido ritual donde los dioses estaban siempre presentes para manejar el destino de sus héroes y heroínas protagonistas con un fin muy definido, las tragedias sirvieron para educar al pueblo, enseñar determinados valores y contribuir a que la sociedad griega adquiriera lecciones o conocimientos para su vida. Si damos un salto en el tiempo y llegamos a la Edad Media, encontraremos una época de teatro religioso que tenía por objetivo transmitir las enseñanzas de la iglesia en una sociedad prácticamente analfabeta, por lo que el teatro continuó educando.

Lleguemos pronto a la Edad Moderna, una época donde se registran cambios importantes; el Renacimiento proporciona nuevas formas de ver el mundo y el teatro no fue la excepción, ya que comienza a dejar a un lado a los dioses, se vuelve más terrenal y realista, con temas muy distintos a los anteriores y comienza a ver al hombre como el creador de su destino. Finalmente, situémonos en la Edad Contemporánea, donde surgen temáticas no abordadas antes; se da paso a las vanguardias y grandes revoluciones del pensamiento, industriales; acontecen inventos, el surgimiento de los medios masivos, nuevas tecnologías, es decir, una vorágine de cambios acelerados.

Detengámonos momentos antes de llegar a la época actual, ya que ahí es donde debemos situarnos para encontrar los inicios de un teatro que emerge a finales del siglo XX, reciente, con escasos antecedentes que se colocan en Bertolt Brecht y Augusto Boal, un teatro diferente que va «más allá del teatro» y que no persigue la espectacularidad. Veamos.

La evolución del ser humano, su desarrollo histórico, sus enseñanzas y aprendizajes están ligados al arte en general. Centrándonos específicamente en el Teatro Aplicado, al que propongo

llamarle también Teatro Social, es obvio que el teatro ha evolucionado con la vida, está íntimamente relacionado con ella, por lo tanto, la palabra «social» será recurrente y necesaria. Entonces, la sociedad plantea sus necesidades que surgen de pronto con cada cambio trascendental que golpea a la humanidad, y sus problemáticas se reflejan en todos los ámbitos, así que el teatro no se puede apartar de este fenómeno.

Un teatro diferente

Brecht (Alemania, 1898-1956) y Boal (Brasil, 1931-2009), dos personajes que en distintas épocas giraron abruptamente el rumbo del teatro, en las cuales podemos encontrar precisamente los inicios de una forma diferente de ver y hacer teatro. Al manejar, cada uno de ellos, un teatro que rompió con las barreras clásicas y con lo establecido, viviendo cambios sociales, políticos e incluso educativos, con distintas propuestas en su quehacer artístico, nos damos cuenta de que definitivamente van transfigurando su teatro, modificando su arte para convertirlo en algo que no se parece a lo hecho antes.

Bertolt Brecht creó el teatro épico de profundo contenido social de ideas comunistas, un teatro de denuncia y defensor de la lucha de clases. Augusto Boal inventó a los especta-actores con el Teatro de Oprimido.

La periodista Andrea Montalbano escribió que en una entrevista le preguntaron a Brecht qué era lo más importante del teatro, si el texto, el escenario o los actores, y él dijo: «Su sentido, es decir aquello que tiene importancia desde el punto de vista social» (Infobae, 2019).

Boal escribió en su libro *Juegos para actores y no actores* que «El teatro presenta imágenes extraídas de la vida social según una ideología» y continúa con que «Debe tener siempre presente que actúa, que presenta a los espectadores imágenes de la vida e, *ipso facto*, de la lucha social...», asimismo afirma que «Es necesario que [el actor] tenga siempre en cuenta la misión educativa de su actividad artística, su carácter pedagógico, su carácter combativo. El teatro es un arte y un arma» (2002, p. 362). Definitivamente lo es, y antes de que Boal lo descubriese ya Usigli lo había dicho expresando que «... al lado de las armas tradicionales [existe] un arma poco común: el teatro» (Usigli, citado por Sten, 1974, p. 7), refiriéndose a la conquista española que además de usar pólvora y espadas, se aprovechó del teatro para sus objetivos.

El desarrollo del teatro nunca está quieto, no detiene su avance y cada vez surgen nuevas expresiones, corrientes, teorías, filosofías, pensamientos e incluso enseñanzas que se manifiestan mediante el teatro, porque existe algo dentro de él que es atractivo al ojo humano y que si no estuviera dentro de las manifestaciones artísticas, no tendría el mismo resultado. Los temas que se han tocado dentro del teatro han sido tan variados, desde el amor, la traición, el pecado, el bien y el mal, el poder, la religión, la misma historia que en cada época plasma momentos importantes, y últimamente la salud; no debemos descartar que nuevos temas se incluyen en el teatro.

Si nos ubicamos en el surgimiento del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), notamos que representa un momento crucial para los seres humanos, quienes se ven amenazados por un

virus que se transmite sexualmente y que comienza a cobrar vidas inicialmente de la comunidad homosexual. Nos podemos dar idea de que algunos cambios sustanciales en la humanidad también efectúan cambios en el arte.

Para comprender las cuestiones prácticas de la enfermedad del SIDA, es necesario establecer un punto intermedio, desde el cual las macroestadísticas y las micromuestras se fusionan en las interacciones de la vida. Coincidentemente esa perspectiva envuelve escenarios casi tan grandes como una producción teatral así como desde el punto de vista del investigador actoral. (Johansson, 2007, p. 85)¹

El hecho de exponer en diálogos una enfermedad de esta naturaleza, es un claro ejemplo de cómo las nuevas temáticas se insertan en el teatro, y nos permite vislumbrar el impacto en públicos que no son los comunes. No es el público acostumbrado que va a la taquilla, adquiere un boleto, programa su día de teatro en familia, se da el lujo de pagar altos costos por una función espectacular, única, con producciones millonarias, se asombra, aplaude y vuelve a casa. No, el público del Teatro Social o Teatro Aplicado es diferente, muchas veces ni siquiera sabe que verá una obra.

Reitero que es solo un ejemplo del poder que el teatro tiene al manejarse dentro de él temas hasta cierto punto impensables o difíciles de abordar, pues para escribirlos no solo hace falta alguien que sepa de dramaturgia, sino también quien maneje las temáticas médicas, porque las conferencias donde se emplean términos médicos y científicos solamente pueden ser entendidas por profesionales de la salud, y es necesario que el lenguaje se dirija hacia las personas que no manejan esos términos. Es una idea atractiva incluir obras de teatro que además de sensibilizar al público, manejen un lenguaje coloquial y también amplíen el panorama de las personas asistentes, en cualquier tema que se pueda tratar respecto a la salud, con el fin de ser comprendido. Así de poderoso es este arte. Nuevamente Johansson lo expresa muy claro:

A la luz de la compleja estructura patológica, el secreto social y los tabúes, he descubierto que el teatro comunitario es más expresivo que la información médica clara sobre el VIH y el SIDA, más preciso que las estadísticas epidemiológicas y más relevante que los análisis científicos de las causas y efectos. (Johansson, 2007, p. 85)²

Pero aquí surge la pregunta ¿qué fue primero? ¿El teatro toca los temas que surgen o los temas nacen y el teatro los toma después?

En la época que estamos viviendo (2020, 2021), la pandemia nos mantiene en cuarentena por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Esta situación de salud a nivel mundial está marcando otro cambio en la historia de las artes en general, los resultados se están empezando a

¹ Traducción propia: To grasp the practical issues of AIDS, a halfway point of view needs to be established, from which the macro statistics and micro samples coalesce in life-size interactions. Coincidentally, that perspective involves scenarios about as big as a theatrical production from a performance researcher's point of view. (Johansson, 2007, p. 85)

² Traducción propia: In the light of the complex pathological make-up, social secrecy and sexual taboos, I have found community theatre to be more expressive than clear-cut medical information on HIV and AIDS, more accurate than epidemiological statistics, and more relevant than scientific analyses of its causes and effects. (2007, p. 85)

ver y seguramente en un futuro no lejano también habrá evidencias y resultados de este cambio. El teatro ya tiene material de dónde inspirarse, y lo está haciendo para recrear nuevas temáticas del autocuidado, nuevas formas de sobrevivencia, otros estilos de comportamiento y de relación con las demás personas, sobre todo por el uso de la tecnología digital que nos ha hecho volver a los teatros, ahora mediante el internet. Nuestra vida ha cambiado por completo y no sabemos si volveremos a vivir como antes, pues solo sabemos que viviremos en una «nueva normalidad» que no se parece nada a la anterior.

Por lo tanto, ya sea en pasajes de la historia donde existen guerras, cambios políticos, desastres naturales o nuevas enfermedades, ahí están presentes estas manifestaciones que no son indiferentes a la realidad que se vive. El Teatro Aplicado o Teatro Social se nutre desde allí.

Teatro Aplicado o Teatro Social

Motos y Ferrandis (2015) plantean que «Desde las dos últimas décadas del pasado siglo empieza a utilizarse en el ámbito anglosajón el término teatro aplicado para referirse al uso del teatro en otros escenarios y con otras finalidades distintas a las del teatro convencional» (p. 10). El término surge en Europa, pero no podemos dejar de lado el concepto de Teatro Social que ya se manejaba desde años precedentes en países latinoamericanos y que antecede al término compuesto Teatro Aplicado que parte de Europa, por lo que propongo manejarlos como sinónimos, ya que parten de la misma preocupación y necesidad social.

Señalemos también algo que no se puede dejar de lado, la profesionalización del teatro, al menos en México, es muy reciente, existen aún estados mexicanos donde ni siquiera se cuenta con escuelas superiores específicamente de teatro, así que las manifestaciones nacen desde el núcleo familiar o en las escuelas de nivel básico gracias a la educación artística. Lleguemos al punto en que personas interesadas en el arte y la cultura como movilizadores de conciencias, que no han estudiado teatro de manera formal, hacen uso de él para tratar ciertos temas que llegan mejor al público a través de una obra de teatro. Por ello, el Teatro Aplicado o el Teatro Social surge entonces de una necesidad social, desde distintas profesiones que nada tienen que ver con el teatro.

El teatro ha sido investigado y analizado desde otros campos profesionales. Es hasta hace muy poco tiempo que el teatro se investiga desde quienes realizan formalmente teatro. No existen fuentes en las cuales se pueda consultar una clara definición de Teatro Aplicado. Intentaré realizar una definición propia para luego exponer a quienes han dado previamente sus definiciones. Bajo el entendido de que estamos hablando de una de las artes escénicas, el teatro, vamos a obviar esta definición para centrarnos en la palabra que le acompaña, «aplicado».

La definición de «aplicado» en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2019) es:

1. adj. Que muestra aplicación o asiduidad.
2. adj. Dicho de una ciencia: Enfocada en razón de su utilidad.
3. adj. Dicho de un arte: Manual o artesanal, como la cerámica, la ebanistería, etc.

Y si en la actualidad encontramos que algunos autores se refieren al teatro como una ciencia (teatrología), y que las investigaciones teatrales deben tener bases científicas, entonces tomemos la segunda definición: «en razón de su utilidad».

Podríamos definir, por lo tanto, que el Teatro Aplicado (TA) es un arte escénico que se utiliza en algo, y poco a poco vamos descubriendo juntos qué es ese algo. En palabras de Maggi, profesor de teatro e inglés, «Es un término amplio e inclusivo que se separa de lo que es el teatro como nosotros lo conocemos mayormente y que su fin es el espectáculo, montar una obra de teatro, presentarla al público, con fines comerciales mayormente... sino que es un medio para llegar a otros fines» (2012, 3:56).

Nos damos cuenta que cumple perfectamente bien con un modelo comunicativo, es «un medio para llegar a otros fines», lo que le da un sentido más amplio a su realización y práctica. Por lo tanto, también podemos hablar del Teatro Aplicado o Teatro Social como un medio de comunicación. Y es precisamente Boal quien insiste en «su permanente llamado por rescatar el teatro para la gente, de modo que éste pudiera utilizarlo como “medio de comunicación para discutir sus problemas” (Driskel 74)» (Chesney-Lawrence, 2013, p. 40).

En países avanzados como Gran Bretaña, el teatro se ha implementado desde las aulas para incentivar a sus alumnos con modelos de aprendizaje mediante el arte.

El teatro dentro del ámbito de la educación se presenta como una técnica pedagógica más, que podemos utilizar para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de los estudiantes, en la medida en que se centra no solo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar, sino sobre todo, en las habilidades de comunicar, construir, anunciar y transferir el conocimiento. (Álvarez-Domínguez & López, 2016, p. 44)

El profesor Tomás Motos, escribe en su artículo «Propuesta para una clasificación de las actividades dramáticas»:

Si existen estrategias didácticas en las que más se implique a los participantes, estas son las actividades dramáticas. Esta virtualidad viene sugerida en su etimología: drama, del griego *drao* (hacer), significa acción y también acción representada; mientras que teatro deriva de *theaomai* (mirar, contemplar) y el *theatron* era el espacio teatral en el que se colocaban los espectadores. De estas raíces se derivan las dos perspectivas complementarias que se han de perseguir en la educación artística: ver teatro y hacer teatro. Las actividades teatrales se concretan en la práctica en las llamadas estrategias dramáticas, también conocidas como técnicas o convenciones dramáticas. (2019, p. 1)

Es importante hacer una distinción entre drama, que es un recurso empleado dentro de la enseñanza y la educación para el desarrollo de los alumnos, y el teatro, que conlleva una producción y actores que interpretan para otras personas en su rol de espectadores. Dentro del Teatro Aplicado o Teatro Social caben las dos formas también.

Las investigadoras Monica Prendergast y Juliana Saxton (Inglaterra, 2009) realizaron una recopilación exhaustiva sobre las distintas manifestaciones teatrales desde diversas áreas del

conocimiento, afirmando que la información referente al Teatro Aplicado parte de casos mencionados en revistas académicas —todas ellas en idioma inglés—, en las que se hace referencia a la práctica del mismo, que no necesariamente se realiza por actores profesionales.

La gama de práctica teatral aplicada es amplia; esta ocurre en todo el mundo como parte del movimiento de base involucrado en el cambio social y la reflexión comunitaria. Si bien hay descripciones excepcionales de ese trabajo, este texto se limita a estudios que han aparecido en inglés o traducciones inglesas. (Prendergast y Saxton, 2009 p. 17)³

El camino que va siguiendo el desarrollo del TA lo podemos encontrar primeramente en Europa. Es en Inglaterra donde surgen las primeras investigaciones en torno al tema. Luego Australia, Estados Unidos, España, y como lo menciona Sedano-Solís, es «...en Australia a partir del año 2000, donde nacen los primeros centros de investigación acerca del tema» (*Centres for Applied Theatre Research*):

El TA se instala progresivamente en Europa y Estados Unidos a partir de una serie de acciones que agrupan a investigadores y artistas que exploran los límites y posibilidades del teatro tradicional. En paralelo, alcanza reconocimiento en el ámbito académico a partir de diversas publicaciones (Nicholson 2005; Prendergast y Saxton 2009; Prentki y Preston 2009; Shaughnessy 2012; Landy y Montgomery 2012), creación de estudios de posgrado, como el *Applied Theatre* (MA), del *Royal Central School of Speech and Drama*, Universidad de Londres; el *Applied Theatre Professional Doctorate* (PT), de la Universidad de Mánchester; el Diplomado en Teatro Aplicado, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el Máster en Teatro Aplicado, de la Universidad de Valencia, y el surgimiento de revistas científicas especializadas (*RIDE. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*; *Applied Theatre Research*). (Sedano-Solís, 2019, p. 107-108)

Hasta el año 2020, las siguientes instituciones españolas son las únicas que registran la realización de estudios sobre TA:

- 1) Posgrado de Teatro en la Educación que maneja un Máster en Teatro Aplicado en la Universidad de Valencia.
- 2) Escuela Online de Teatro Aplicado a la educación de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (ASSITEJ).
- 3) Máster de Intervención Social de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Vemos que en España, dentro de la UNIR se encuentra un máster titulado Intervención Social. El profesor Ignacio Amestoy, director de UNIR Teatro, ha realizado una *openclass* registrada el 17 de marzo del año 2016, entrevistando a Israel Hergón con el tema *Teatro Social: una herramienta para el trabajador social*, donde se habla precisamente de los beneficios del teatro:

... y la gente lo vivió y yo vi lo que había provocado en la gente, yo dije «sí, por ahí es por donde van los hilos», ¿no?, porque no había sido una clase al uso, ponencia al uso de las habituales, sino que había sido una actuación, pero nos había enseñado mucho y yo sentía que habíamos aprendido más que quizá en muchas clases que dábamos. (Hergón, 2016, 3:27)

³ Traducción propia: The range of applied theatre practice is vast; it happens all over the world as part of a grassroots movement involved in social change and community reflection. While there are exceptional descriptions of that work, this text is limited to studies that have appeared in English or in English translations. (2009, p. 17)

Por lo tanto, detectamos claramente estudios de Teatro Aplicado aunque se le asigne el nombre de Teatro Social como en Latinoamérica, por lo que se afirman nuevamente sus similitudes.

En Latinoamérica, la actividad se centra en diversos movimientos de Teatro Social, y aun así se tiene el siguiente registro de estudios de Teatro Aplicado:

- 1) Programa Teatro Aplicado de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica.
- 2) Pontificia Universidad Católica de Chile. La Escuela de Teatro tiene un Programa de Investigación de Teatro Aplicado.
- 3) Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de la Provincia de Buenos Aires. Diplomado en Arte para la Transformación Social.

Este último punto, incluye los estudios de Teatro Social (TS). En Argentina se registra desde el año 2003 la realización de jornadas de teatro social, comunitario y de diversa índole que se incluyen en el TA, pero no se maneja el término «teatro aplicado». El gestor cultural, investigador, docente, editor y escritor de numerosos libros en torno al teatro, Claudio Pansera, ha documentado y organizado Jornadas de Teatro Comunitario, principalmente sobre el *Teatro como herramienta de salud*. En un seminario en línea, precisamente para la UNICEN, menciona que su trabajo tiene que ver con el teatro y el arte aplicado al desarrollo social, y aunque usa la palabra «aplicado» no es un término que defina su campo de acción. Él define al teatro social de la siguiente manera:

Toda actividad de las artes escénicas, que más allá de su sentido espectacular, trabaja en entornos o con personas socialmente o culturalmente desfavorecidas para proponer algún tipo de modificación de la realidad en la que se desarrolla, a través de cualquiera de los procesos intermedios de desarrollo de un proyecto teatral: formación, creación, producción, puesta en escena y/o exhibición, promoción y evaluación. (2020, 10:37)

Se agrega a partir de este momento un punto de vista que ya se vislumbraba pero que aún no se mencionaba, referente a las personas social o culturalmente desfavorecidas, lo que nos lleva a distinguir aún más al TA o TS, pues nos daremos cuenta de que sus aplicaciones no se ubican a la luz de todos, sino que sus públicos se encuentran fuera del rango del teatro comercial, por ejemplo.

Respecto a México, a finales del año 2020, se registran dos diplomados en Teatro Aplicado:

- 1) Teatro Aplicado CDMX, que se realiza por primera vez por una empresa privada, a cargo del Mtro. Ulises Moreno Serena.
- 2) Teatro Aplicado para la Resiliencia Común-Unitaria (TARCU), de la Universidad Veracruzana (UV).

Las vertientes del TA son muchas, hemos ido explorando diversas manifestaciones desde la década de los noventa que nos muestran cómo el teatro se ha insertado en distintas áreas del conocimiento. Tal como lo escriben Motos y Ferrandis:

El teatro aplicado (TA) es un nuevo campo de conocimiento que ha sido construido a partir de la compilación de estudio de casos y de ensayos de reflexión teórica publicados en revistas de disciplinas tan diversas como el teatro, la educación, la medicina, el derecho, la psiquiatría o la psicología, entre otras. (2015, p. 14)

Con base en la fuente principal de esta investigación, se presentan los distintos tipos de teatro incluidos dentro del TA. Cabe mencionar que es una clasificación propuesta desde Inglaterra que los propios autores del libro han tomado para entender un poco más el universo tan amplio de nuestro tema.

Prendergast y Saxton (2009) organizan el campo del TA en nueve categorías: teatro en la educación (*theatre in education*), teatro popular (*popular theatre*), teatro del oprimido (*theatre of the oppressed*), teatro en la educación para la salud (*theatre in health education*), teatro para el desarrollo (*theatre for development*), teatro en las prisiones (*prison theatre*), teatro comunitario (*community-based theatre*), teatro museo (*museum theatre*) y teatro recuerdo (*reminescence theatre*). A estas, Landy y Montgomery (2012: 130) añaden: *action theatre, bibliodrama, engaged theatre, ethnodrama, grassroots theatre, playback theatre, social theatre* y sociodrama. (2015, p. 16)

Las características son muy claras, diferentes y centradas en una visión hacia la sociedad, no pretenden divertir o entretener, quizá por lo mismo sus áreas de acción sean poco comunes, no son los edificios teatrales, ni los auditorios o los espacios escénicos los propiamente necesarios para llevar a cabo el TA o TS: sus espacios están casi ocultos.

El teatro aplicado ofrece una visión sobre la creación teatral que tiene lugar en comunidades de todo el mundo. Celebra el don de la práctica que tiene lugar en entornos diferentes y a veces poco glamorosos: prisiones, escuelas, albergues para personas sin hogar, residencias para ancianos y en la calle. (Motos y Ferrandis, 2015, p.13)

Esto nos enfrenta a un punto que no se debe perder de vista y que nos muestra que este tipo de teatro no está visible ni abierto, por lo tanto, es poco conocido.

En base a la organización que plantean Prendergast y Saxton en 2009, obtenemos una lista de los tipos de manifestaciones teatrales para mayor claridad. El Teatro Aplicado incluye:

- 1) Teatro en la educación
- 2) Teatro popular
- 3) Teatro del oprimido
- 4) Teatro en la educación para la salud
- 5) Teatro para el desarrollo
- 6) Teatro en las prisiones
- 7) Teatro comunitario
- 8) Teatro museo
- 9) Teatro recuerdo

Debido a la extensión no es posible describir cada una de ellas, ya que sería motivo para la segunda parte de este artículo, pero es necesario mencionar que se incluyen otras manifestaciones teatrales que trabajan específicamente con el drama, de acuerdo a Landy y Montgomery, que se relacionan directamente al campo de la psicología y la psiquiatría, y que son las siguientes:

- Teatro playback
- Psicodrama
- Sociodrama
- Dramaterapia

Teatro Aplicado para el Cambio Social

El nombre que da título a este artículo, «Teatro aplicado para el cambio social. Un área de oportunidad para el estudio del teatro actual», es de creación propia e incluye tanto al Teatro Aplicado (TA) como al Teatro Social (TS), pues fusiona ambas perspectivas en una misma. Solo me resta reafirmar que este tipo de teatro es especial y diferente; que se realiza en diversas partes del mundo, y a la par que se desarrollaba en Europa también se inició en Latinoamérica; que es importante hacerlo latente en nuestros territorios, pues es parte del desarrollo de la vida teatral que se vive en la actualidad, en cada rincón del mundo, en cada parte que tal vez no vemos, pero que poco a poco se viene estudiando y visibilizando. Su intención es realizar un cambio trascendental en las personas espectadoras o en quienes lo practiquen, y aportar aprendizajes, ya que el arte en general, no solo el teatro, puede lograr modificaciones en la vida del ser humano que escapen a nuestra comprensión inmediata. En ese sentido, México cuenta con muchos grupos, colectivos y personas dedicadas a realizar un teatro de impacto social que se inserta aquí.

Un área de oportunidad en el estudio del teatro actual

Por lo tanto, hace falta que las instituciones educativas oficiales o privadas pongan su mirada en este tipo de manifestaciones que de manera lenta y paulatina se empiezan a conocer mediante esfuerzos aislados y pequeños, pero que tienen profundas esperanzas de que a través del Teatro Aplicado o Teatro Social las comunidades aborden temas que puedan transformar a cada uno de sus habitantes. Necesitamos realizar investigaciones en torno a cada forma incluida en el TA o TS, escribir las memorias de cada grupo que existe en lugares no visibles, grupos que hacen la diferencia saliendo de los reflectores y acudiendo a donde nadie llega. Se requiere que se formalicen y se profesionalicen estudios sobre Teatro Aplicado y Teatro Social que contribuyan a la formación de actores, actrices, dramaturgos y personas interesadas en este quehacer. Es una labor lenta, pero no imposible.

Conclusión

La siguiente lista enumera las características primordiales que he podido apreciar del TA o TS, las cuales se sumaron al transcurrir la realización de mi trabajo final de maestría, concluido en agosto del 2020. No existe una bibliografía que las describa, por lo que se constituye en una propuesta personal:

- Un teatro diferente y no convencional. Cargado de mensajes y concientización en quien lo recepciona.
- Creación de obras de teatro con el grupo participante, a partir de sus historias de vida.
- Temáticas actuales y necesarias para la sociedad.
- Nueva dramaturgia, obras inéditas.
- Abordaje de anécdotas que reflejan realidades con las que el público se identifica.
- Un público que no acude al teatro.
- Las obras son llevadas al público (escuelas, prisiones, comunidades, albergues, casas de ancianos, etc.).
- Creación de grupos teatrales que actúan sus propias temáticas.
- Multidisciplinario, ya que muchas veces se incluyen conferencias después de la obra, asesorías, orientaciones, canalización a instituciones de salud, etc.
- Retroalimentación.
- Terapéutico (en el caso del Teatro Playback, Sociodrama, Psicodrama y Dramaterapia).

Cada vez que usted se encuentre con una obra de teatro con estas características, que no tienen cabida en el teatro convencional, usted está siendo público de un teatro de impacto social: es Teatro Aplicado, es Teatro Social y seguramente moverá su conciencia, lo hará reflexionar y tal vez lo invite a accionar desde sus propios alcances, primeramente en su vida.

Referencias bibliográficas

- Álvarez-Domínguez, P. & López, A. (2016). El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la historia de la educación contemporánea. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*. 10. 41. 10.19083/ridu.10.459.
- Artes Escénicas en Virtualidad (13 de junio de 2020). *Seminario: Teatro como herramienta de salud comunitaria*. Claudio Pansera [Video]. YouTube. https://youtu.be/PhyZpNo_y_s?list=PL3kKHB4id0uS1MV_6lh2-1sJTha62ag2f
- Asuntos Públicos (2012). *El Teatro Aplicado: adquiriendo habilidades para la vida*. Agustín Maggi. Ciclo de charlas: El escenario y sus hacedores [Video]. YouTube. https://youtu.be/6LnQR5wgdPI?list=PL3kKHB4id0uS1MV_6lh2-1sJTha62ag2f
- Boal, A. (2002). *Teatro del Oprimido. Juegos para actores y no actores*. Edición ampliada y revisada. España. Alba Editorial, S.I.U.
- Chesney-Lawrence, L. (2013). Las teorías dramáticas de Augusto Boal. *Revista Teatro N° 26 Primavera*. Universidad Central de Venezuela. <https://digitalcommons.conncoll.edu/teatro/vol26/iss26/3/>
- Johansson, O. (2007). *The Lives and Deaths of Zakia: How AIDS Changed African Community Theatre and Vice Versa*. *Theatre Research International*. 32(1), 85-100. DOI: 10.1017/S0307883306002525
- Montalbano, A. (14 de agosto de 2019). El teatro según Bertolt Brecht: 6 obras clave del gran dramaturgo alemán. *Infobae*. <https://www.infobae.com/america/cultura->

Teatro aplicado para el cambio social. Un área de oportunidad en el estudio del teatro actual

[america/2019/08/14/el-teatro-segun-bertolt-brecht-6-obras-clave-del-gran-dramaturgo-aleman/](https://www.america/2019/08/14/el-teatro-segun-bertolt-brecht-6-obras-clave-del-gran-dramaturgo-aleman/)

Motos Teruel, T. (2019). Propuesta para una clasificación de las actividades Dramáticas. *Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad*. [https://www.academia.edu/40995214/Propuesta para una clasificaci%C3%B3n e las actividades dram%C3%A1ticas](https://www.academia.edu/40995214/Propuesta_para_una_clasificaci%C3%B3n_e_las_actividades_dram%C3%A1ticas)

Motos Teruel, T. y Ferrandis, D. (2015). *Teatro Aplicado. Teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia*. España. Ediciones Octaedro S. L.

Prendergast, M. y Saxton, J. (2009). *Applied Theatre, International Case Studies and Challenges for Practice*. UK. Bristol: Intellect Books.

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (23ava. ed.). [Versión 23.3 en línea]. <<https://dle.rae.es>> [01/07/2020].

Sten, María (1974). *Vida y muerte del teatro náhuatl, el Olimpo sin Prometeo*. México. Editorial Sep Setentas.

[https://www.academia.edu/23033379/EditEd By Monica PrEndErgast and Julian a saxton intErnational casE studiEs and challEngEs for PracticE theatreapplied](https://www.academia.edu/23033379/EditEd_By_Monica_PrEndErgast_and_Julian_a_saxton_intErnational_casE_studiEs_and_challEngEs_for_PracticE_theatreapplied)

Sedano-Solís, A. (2019). El Teatro Aplicado como campo interdisciplinario de investigación en los Estudios Teatrales. *Artnodes*. Nº 23: 104-113. UOC. <https://artnodes.uoc.edu/articles/10.7238/a.v0i23.3260/galley/3507/download/>

Unir Openclass (Marzo, 2016). *El Teatro Social: una herramienta para el trabajador social*. Ignacio Amestoy entrevista a Israel Hergón [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Q0w_um1xhz4