

E

Guillermo Pérez Raventós

Dramaterapia y su relación con la docencia teatral (Mendoza, marzo 2025)

Para comenzar quiero agradecer a Víctor Galestok, por invitarme a compartir este relato tomando como génesis, *un diálogo*, que dio como resultado las siguientes historias, reflexiones, algunos conceptos y talleres. Hablo de *relato* porque dicen que no solo somos átomos sino que también somos historias, somos lo que contamos. “*La vida no es la que uno vivió sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla*” (G.García Márquez)

Mi relación con la dramaterapia tiene su origen allá por fines de febrero, principios de marzo del 2020. Invitado a la Universidad de Valencia, España, para asistir a un curso de posgrado sobre Teatro Aplicado, por Tomas Motos y Vicente Benlliure, directores de la misma, cuyo contacto fue la querida y colega Esther Trozzo. Si recordamos las fechas que menciono aparece la palabra *Pandemia*, fue justamente en esa época que al comenzar el curso, a los pocos días se interrumpió el mismo, pero bien, parece ser que el sueño interrumpido dejó una semilla con tal potencia que hizo crecer un proyecto de acción. Regresé con libros, esos libros se hicieron ideas, esas ideas relaciones y ahí pude conocer a Sol Guerrero directora de la diplomatura en

Dramaterapia, posgrado que acabo de finalizar. En paralelo, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en el Taller de arte terapia en AEA junto a profesionales psicoterapeutas, que es un centro de día integral, ambulatorio, que atiende a jóvenes con problemáticas de adicciones, trastornos alimenticios y conductas impulsivas, sumando la correspondiente *supervisión, condición sine qua non* para cualquier tipo de trabajo dramaterapeutico. Estos proyectos se suman a los 37 años como profesor de actuación de la Carrera de Artes del espectáculo de la Facultad de Artes y Diseño de la UN Cuyo y al oficio de teatrero, dando como resultado la integración de un proceso de enseñanza aprendizaje donde se amalgama el teatro y la salud.

E la Nave va...

Fundamentos, conceptos y procedimientos, como introducción a la dramaterapia

Partiendo de la idea de aproximación, que nos dice que la Dramaterapia es *HACER, CONTEMPLAR, CUIDAR*, con un fin terapéutico, la Profesora y Dra. Susana Pendzik, nos acerca a un concepto fundamental de la misma, que es la **Realidad Dramática** y posiblemente sea su característica más distintiva. Según diversos autores y teóricos de disciplinas afines, se refiere a una categoría vivencial, propia de la interacción, que implica un ingreso tangible al mundo de la imaginación, el juego y la simulación dramática.

Uno de los principales atributos de la **Realidad Dramática** es su capacidad de unir lo imaginario, lo real, lo virtual y lo concreto. Podríamos decir que es la ‘concretización’ de la virtualidad.

Ahora si nos preguntamos cual es el objetivo terapéutico en Dramaterapia, podemos decir que más allá de **relato verbal**, consiste en movilizar el alma humana a través de la realidad dramática, o, como nos dice el personaje Shakesperiano, Hamlet, *“el drama, es la realidad en que atraparé la conciencia del Rey...”*. O sea, lograr que los individuos participen en alguna de sus formas, viajando a algún sitio en el cual se puedan explorar, trabajar y transformar, de manera protegida, los contenidos o los conflictos que allí se vuelquen.

Entonces, si de *movilizar el alma humana* se trata, comencemos por el Relato de las vivencias...

Relatos, juegos de roles y contraroles como en el teatro...

Partiendo de un *recorte* en el amplio abanico de recursos que nos ofrece la integración del teatro y la dramaterapia, tomaremos un relato inicial de vivencias en un ejercicio Drama terapéutico:

Si bien el desarrollo de un taller consta de: ronda de aprestamiento, actividad principal, procesamiento y cierre, nos centraremos en la actividad principal y en la forma que este podría ser vivenciado.

El recorte que me interesa compartir en este artículo, aborda la introducción de procedimientos para abordar el concepto de Rol. En el campo de la sociología y la psicología se consideran roles a las actividades o funciones que un individuo ejerce en un determinado ámbito. El Rol no se presenta solo, sino siempre en un contexto, en relación con otras/os. Roberto Landy, dramaterapeuta estadounidense, apoyándose en Levy Moreno, psiquiatra, psicosociólogo y fundador del psicodrama, nos dice que *“los seres humanos somos naturalmente jugadores de roles y concibe la personalidad como un sistema de roles dinámicos y complejo”*. Un sistema de roles saludables requiere un repertorio amplio y variado, así como una gran flexibilidad.

En forma paralela es importante atender a dos conceptos fundamentales, *el ritual y riesgo* para el ingreso a la *realidad dramática*. O sea, el cuidado que debemos tener al proponer un ritual como procedimiento de creación (Conceptos a desarrollar en un taller propuesto para el *Dramatiza Corrientes 2025*, junto a la Medica Psiquiatra y Dramaterapeuta, Sol Guerrero)

“Combinar algo que sabemos con algo nuevo nos proporciona tanto placer como emoción, y esto forma la base de gran parte de nuestra experiencia en la vida y en el teatro” Es justamente el Marco y las Reglas seguras lo que nos permite Jugar e improvisar con libertad.

Continuando con esta aproximación al juego de Roles propongo lo que llamo, Proyecto de acción *“Pentatlón Dramático”*:

Este nos ayuda, en primera instancia y exteriorizando a modo de un pequeño *Titular de diario*, a reconocer y facilitar un estado presente de emociones, ya sea del estudiante o paciente. Estimulando y facilitando la entrada a la *realidad dramática* como método cualitativo de diagnóstico, evaluación e intervención. Ya que todo proceso de acontecimiento teatral y/o dramaterapéutico implica una entrada en la *realidad dramática* en alguna de sus formas. Formas que se pondrán en juego a partir de relatos, narración de cuentos, historias propias, imaginadas, etc.

Desde aquí abordamos en sub grupos, las correspondientes *Resonancias* en todas sus modalidades y de cada uno de los *relatos*, para trabajarlos en forma colectiva o individual.

Luego integramos procedimientos, desde lo lúdico, el CPR (corporización-proyección-rol) dando paso al procedimiento “*Pentatlón dramático*” a través de diferentes lenguajes artísticos (literatura, dibujo, figura corporal, teatro) por grupos y con *tiempo limitado* para estimular la creatividad y así dar paso a la segunda ronda de resonancia para profundizar la reflexión. Recién entonces, se llega a la dramatización en cualquiera de sus formas: teatro imagen, improvisación, títeres, dramatización, etc.

Entonces, como consecuencia del procedimiento “PD” mencionado anteriormente, se supone crear la *distancia estética* necesaria y abrir una puerta al juego de *roles*, ofreciendo a la persona una distancia emocional necesaria para poder explorar las cualidades del *Rol* y sus vínculos. Landy opina que el poder creativo y curativo del rol, está precisamente en la posibilidad de desempeñar un rol dentro de la paradoja dramática *del ser y no ser* al mismo tiempo. Quien actúa, sabe que es otro, pero a la vez, sabe que es uno mismo. Siempre se manifiesta con su opuesto. Vale aclarar que “*distancia estética*” en dramaterapia, significa que las/los participantes puedan observar sus experiencias desde una perspectiva más externa, lo que les permite reflexionar sobre sus emociones sin necesariamente revivirlas de manera directa, a diferencia del *psicodrama*, que es un método más intensivo y personal. En este enfoque, las/los participantes representan situaciones de su vida real, a menudo en un entorno grupal.

A modo de conclusión de este pequeño recorte procedimental, entrevemos la posibilidad de que les estudiantes/pacientes puedan comenzar a abrir puertas para manifestar un relato saludable alternativo a su *discurso oficial*, repetitivo, como *mecanismo de defensa*. Por lo tanto, ya sea como acto creativo y/o terapéutico, reconocer su estado emocional, estimulando y facilitando el tránsito de la Realidad Cotidiana a la Realidad Fantástica/imaginativa para luego ingresar a la Realidad Dramática (teatral o dramaterapéutica) y así cerrar el círculo con la acción de *des enrolar* y entonces volver a la Realidad Cotidiana, sin saltar etapas. Acompañamos así, su proceso creativo para que aparezca un *cuerpo parlante que hable más que su boca*. Si estas intervenciones resultan eficientes, promoveremos *cuerpos parlantes* asumiendo roles y contra roles que dialoguen entre sí.

En consecuencia, nuestro propósito es ampliar el mapa que nos ayuda a transitar como docentes y/o dramaterapeutas, la complejidad del proceso creativo y movilizador de emociones, que se manifiesta en una clase, taller o sesión, con la correspondiente contención que les estudiantes y/o pacientes precisan para su creación, bienestar y porque no, sanación.

Este recorte, solo intenta abrir aristas que podríamos abordar en siguientes diálogos.

Bibliografía general:

Pendzik, S. y Brik Levy, L. (2018) “*Dramaterapia. Un enfoque creativo para el trabajo terapéutico*”

Landy, R.J. (1990) “*The concept of role in dramatherapy*” Jennings, S. “*El paradigma del ritual y el riesgo*”

Boal, A. (1974) “*Teatro del Oprimido y otras estéticas políticas*” Buenos Aires: Ediciones de la Flor
Aprovecho para sumar a este artículo, la propuesta del Taller enviada a *Dramatiza Corrientes* 2025

Propuesta de Taller Para Dramatiza Nacional Corrientes 2025

Título: Herramientas de la Dramaterapia para Profesores de Teatro

Fundamentación:

La Dramaterapia es un enfoque terapéutico-pedagógico, que utiliza el teatro y el juego dramático como medios para la expresión emocional, la exploración de la identidad y el desarrollo personal. En el contexto educativo, y especialmente en el ámbito teatral, puede ser una herramienta poderosa para facilitar el aprendizaje, promover la empatía y fomentar un ambiente seguro para la exploración de emociones. Con este taller se pretende ofrecer una conceptualización, sistematización e intento de “nombrar” recursos y prácticas que el Docente de Teatro probablemente ya utiliza en su práctica cotidiana.

Sinopsis del Taller:

Herramientas de Dramaterapia para Profesores de Teatro:

En el marco del encuentro “Dramatiza”, te invitamos a participar en un taller dinámico y transformador sobre las herramientas de la Dramaterapia, diseñado específicamente para profesores de teatro. Este taller, estructurado en dos sesiones de 3 horas cada una, combinará teoría y práctica, proporcionando un espacio enriquecedor para explorar nuevas metodologías que pueden enriquecer tu práctica pedagógica.

Objetivos del Taller:

El taller tiene como finalidad introducir a los participantes en los conceptos fundamentales de la Dramaterapia y su aplicación en el ámbito educativo. A lo largo de las sesiones, nos enfocaremos en los siguientes objetivos:

Comprender la distinción entre la realidad dramática y la realidad cotidiana, y cómo esta separación puede facilitar la expresión emocional en el aula.

Explorar el equilibrio entre ritual y riesgo, asegurando un entorno seguro para la exploración de temas complejos.

Implementar la distancia estética como herramienta para promover la reflexión crítica en la práctica teatral.

Establecer límites y posibilidades de contención emocional, asegurando que los estudiantes se sientan apoyados y comprendidos durante el proceso de aprendizaje.

Metodología:

La metodología del taller será activa y participativa, alternando entre exposiciones teóricas y ejercicios prácticos de juego dramático. Comenzaremos cada sesión con una presentación de conceptos clave, seguida de dinámicas que permitirán a los participantes experimentar en primera persona las herramientas discutidas. A través de juegos de rol, improvisaciones y simulaciones, los asistentes podrán aplicar estos enfoques en contextos reales del aula.

Además, se fomentará la reflexión colectiva, donde los participantes compartirán sus experiencias docentes, generando un espacio de aprendizaje colaborativo. La autoevaluación y la retroalimentación entre pares serán también esenciales en este proceso, permitiendo explorar estrategias de mejora continua.

Evaluación Continua:

La evaluación se realizará de forma continua a lo largo de los talleres, asegurando que los participantes puedan integrar los conocimientos adquiridos. Se valorará la participación activa en las dinámicas, así como las reflexiones personales sobre su aprendizaje y el desarrollo de planes de implementación en sus aulas.

Cierre:

Al finalizar el taller, no solo contarás con herramientas prácticas de la Dramaterapia, sino también con una nueva perspectiva sobre la enseñanza del teatro. Estarás mejor preparado para abordar situaciones educativas de forma creativa y emotiva, impulsando el desarrollo integral de tus estudiantes.

¡No pierdas la oportunidad de enriquecer tu práctica docente y sumergirte en el fascinante mundo de la Dramaterapia! Te esperamos en este espacio de crecimiento y descubrimiento.

Bibliografía:

Boal, A. (1974) *Teatro del Oprimido y otras estéticas políticas*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Pendzik, S. (2015). *La realidad dramática y sus implicaciones terapéuticas*. *Investigación Teatral. Revista de artes escénicas y performatividad*, 4(7-8).

Pendzik, S., Levy L. (2018). *Dramaterapia Un enfoque creativo para el trabajo terapéutico*. Editorial Síntesis.

Trozzo, Ester; Sampedro, Luis; Torres, Sara; (2004). *Didáctica y teatro I*. 1a. ed. Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y Diseño; Ediciones Biblioteca Digital UNCuyo.

DANIEL POSADA

Profesor Daniel Posada. Intérprete Teatral y Director de Artes Escénicas desde el año 1981. Docente e Investigador Teatral, Profesor titular de las cátedras Actuación I y Práctica Escénica II, Carrera Artes del Espectáculo, FAD UN Cuyo desde 1988. Egresado de la Diplomatura de Posgrado en Dramaterapia-UNCuyo. Intérprete de la Escuela de Teatro para América Latina y el Caribe (EITALC) Essen Alemania 1991. Miembro Titular del Honorable Consejo de la Red de Creación e Investigación Teatral Universitaria de Latinoamérica-Medellín, Colombia, 2013. Creador e investigador en los roles de actor y director de aproximadamente 60 espectáculos teatrales y proyectos audiovisuales. Estudio, profundización y trabajo en campo de Teatro Aplicado desde el año 2020, curso de posgrado de TA, en la Universidad de Valencia-España, con el maestro T.Motos y desde entonces y hasta la fecha, trabajando con la modalidad investigación-acción en Salud, en espacios grupales de la Asociación Europea Americana de profesionales que abordan el fenómeno de las drogas, la salud y lo social. Co-coordinación de Talleres con pacientes, en los espacios de Arte Terapia y Pauta Familiar a Cargo.

Daniel Posada - e-mail: danielposada65@hotmail.com - cel. 2615582547 - Mendoza