

Estética, ética y política

El teatro en la prisión

Introducción

En este documento encontrareis diferentes experiencias de teatro y cárcel, enlaces vídeo y web, visiones y reflexiones de los artistas –pedagogos que ahora mismo están trabajando con el teatro en las cárceles y materiales escritos por los mismos presos/as que han servido para crear escenas y espectáculos.

Es un punto de inicio para reflexionar sobre el porqué del teatro en la prisión, cómo decide un director/actor profesional a plantear un taller de teatro en cárcel, cuáles pueden ser sus motivaciones internas, que dificultades nos enfrentamos en relación a las normas y restricciones en un lugar de reclusión...

Cómo nos hemos de sentir: ¿educadores, asistentes sociales, artistas?

¿El teatro como forma de entretenimiento no es una práctica que ayuda a la contención de los presos/as y por tanto beneficia solo a la institución total?

¿Se puede realizar un cambio verdadero con el teatro, estando en prisión, que conlleve una rehabilitación social y personal del preso/sa?

¿La administración penitenciaria en España facilita la rehabilitación, está orientada verdaderamente en esta dirección?

¿Es la prisión un reflejo de la sociedad y por lo tanto nos hemos de sentir implicados en su abolición?

Olga Vinyals Martori

Giorgio Strehler, 17 novembre 1996

Il Baratto con Ticvin - La Nave dei Folli sulla "Tempesta" di William Shakespeare, Casa Circondariale di San Vittore

"Cuando preguntan: ¿Aún vale el teatro? Ciertamente que todavía vale. ¿Es cómo preguntarse, después de dos mil años, existe aún el hombre?

Existe, y hasta hoy, también está el teatro, porque el teatro es la necesidad que nosotros tenemos, algunos de contarlo a los otros, otros, muchos más, de sentir contarlo. Forma parte del hombre, es como una mano, o comer o beber o dormir. Es una unidad primaria del ser humano.

Shakespeare con Próspero habla de la indulgencia. "Os digo, dejen la magia." Tira la varita. "Ahora ya no tengo poder... ¿y quién puede salvarme? Vosotros podéis con vuestra piedad, con vuestra comprensión, con vuestra indulgencia, dar un poco de calor a mi desesperación, porque la naturaleza del hombre es la desesperación, porque la vida es difícil, grave, pero si estamos todos juntos...".

He aquí porque en el espectáculo ellos inician juntos, respiran juntos. Porque al hacerlo se explica todo, queriéndonos, estimándonos. Es la colectividad, el sentirse juntos es lo que da sentido a la vida y el sentirse alguien. Es esto lo que dice Shakespeare al final: "¿Os he salvado, y vosotros cómo podéis salvarme? aplaudiendo, sí, aplaudiendo. Porque entonces yo no estoy solo." Éste es el sentido del teatro."

Donatella Massimilla, *directora artística CETEC. Noviembre 2017*

CETEC. Centro Europeo Teatro y Cárcel. Milán

Por un Teatro de Arte Social y comunitario

Trabajar por un Teatro de Arte Social, como quiero definir el trabajo del CETEC en los lugares de exclusión, forma parte de los inicios de mi vocación teatral y tiene un sentido profundo, necesario, artístico.

Lo difícil es no hacer emerger la naturaleza política de esta acción, polis y ética se entrelazan por quién como artista elige la acción teatral cómo una acción de cambio de la persona y el tejido social que la acoge.

Poner la persona al centro del propio viaje artístico, quizás como primaria necesidad del artista mismo que halla en la forma catártica del trabajo teatral, la llave de un trabajo profundo sobre él mismo.

Autobiografía y memoria han acompañado desde siempre el trabajo de Maestros que he tenido la suerte de encontrar. Maestros tan grandes que se tiene una forma de pudor a nombrar. Pero de cada uno de ellos, me he quedado un soplo de vida imprimido en el corazón, sus escritos, sus producciones artísticas, sus vidas teatrales que han trazado calles y superados confines.

Entrar en una cárcel para mí, heredera de fulminantes visiones teatrales, ya que he tenido la suerte de conocer y trabajar con el Maestro Jerzy Grotowsky, ha sido entrar como en el vientre de una cueva, en un lugar oscuro y protegido, dónde poder experimentar, de modo completamente invisible. El teatro que encuentra la experiencia de las personas, para transformarse en un lenguaje y construir a cada paso una real *poética del cambio*.

No sólo la cárcel dónde trabajo, de más de veinte años, San Vittore, también las prisiones europeas, de París a Berlín, de Sofía a Atenas, de Dinamarca a Irlanda y Inglaterra, se vuelve habitaciones de la memoria dónde expresar a cada nueva creación teatral, caras, recuerdos, experiencias, encuentros, manos y lágrimas, sonrisas y versos, improvisaciones y lacerantes nanas, sueños y deseos lanzados como mensajes en las botellas, Desde dentro a Fuera.

El deseo de llevar fuera de la cárcel a la compañía del CETEC ha hecho incluir como compañeros de viaje: actores y músicos, artistas voluntarios y estudiantes universitarios.

Este grupo de trabajo me ha permitido explorar como compañía del CETEC el trabajo teatral y artístico en “otras” comunidades, por ejemplo, las residencias para personas con malestar psiquiátrico, campos de prófugos, refugiados y grupos de jóvenes sordomudos.

Gracias a la organización por parte del CETEC, del *EDGE Festival “reseña europea de los teatros de las diversidades”* hemos conocido extraordinarias experiencias teatrales de artistas de otra manera hábiles, de mujeres ancianas, de jóvenes estudiantes, de ex detenidos.

Un Teatro de arte Social, una búsqueda artística y humana que une las vidas de las personas que buscan un cambio, que quieren conocerse y transformarse.

El encuentro con *los teatros de las diversidades* con el teatro a-social más que social, nos ha hecho probar y creer que nuestra búsqueda, la que ya podríamos definir cómo nuestro método de trabajo, la **auto-dramaturgia**, el coser juntos fragmentos de experiencias a grandes tramas teatrales como a *La Tempestad* de Shakespeare presentada en el Piccolo Teatro de Milán con la compañía teatral de San Vittore en permiso, sean un modo de trabajar difuso en muchos artistas de modo simultáneo en muchos lugares de Europa y no sólo, recuerdo ahora la Red predicada por Jacob Levi Moreno, el padre del psicodrama que llevó adelante búsquedas parecidas a aquellas del maestro polaco Grotowsky, en el mismo período histórico en lugares diferentes del mundo, de modo inconsciente y desconocido el uno del otro.

Cuándo un actor recluso te mira intensamente recitando el verso de Shakespeare, *to be or not to be*, tú reconoces quizás por la primera vez el escalofrío profundo de una simple pregunta. He aquí entonces la poética del cambio que aflora sea para los actores que para los espectadores que se reflejan delante la escena. Un modo antiguo de contar, sacando de las propias experiencias, de los ecos profundos que el teatro reactiva en quien quiere ponerse en juego.

Formas teatrales y expresivas contaminadas por lenguajes diferentes, del teatro que danza a la sonoridad del canto y la música en escena, formas originarias y personales que merecen también toda la visión atenta y la escucha de espectadores que participen, de públicos diferentes...bien venga si a parientes de los actores-presos se mezcla un público de abonados, no acostumbrado desde hace tiempo a verdaderas emociones sobre la escena tan directa y así significativa.

Una sugerencia a los jóvenes artistas que se quieren acercar a esta forma de arte en los lugares de confín. Hacer teatro con las "diversas" comunidades, es mirar en alto, proponer una poética del cambio, esto tiene que hacer el artista y ésta es la herencia de los Maestros...para hacerlo, a menudo les digo a nuestros alumnos, sirve humildad, perseverancia pero también ganas de volar y de encontrar, más allá de cada prejuicio, cada persona, de exaltar de ella la belleza escondida, de valorizar juntos las ganas de expresarse y contarse. Conducir por mano teniendo rigor y respeto por la disciplina del teatro. Se encontraran muchas dificultades durante el trayecto, pero es necesario ir más allá del teatro y encontrar nuevas formas de vida, para empujar a estos nuestros no actores a volverse actores de su existencia... cambiar es un camino lento, pero tener el ánimo de admitirlo es un acto extremadamente poético y, a mi parecer, revolucionario.

<http://www.cetec-edge.org/dev/>

Monólogo del espectáculo Le Tempeste, compañía Sant Vittore Globe Theatre, representado el 4 octubre 2017 al Piccolo Teatro- Studio Melato. Milán

Ser o no ser: Des de hace 400 años repetimos este gran dilema existencial y buscamos explicaciones cerebrales o sabias. Ser o no ser, aquí a San Vittore no hay tiempo, o mejor dicho, hay tiempo, pero no para interrogarnos. Cada mañana nos enfrentamos con las preguntas más elementales y al mismo tiempo esenciales. ¿Qué hago? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Estoy de pie o me extiendo en mi cama? ¿Estoy solo o socializo con alguien? ¿Me preparo de comer o me conformo con la ración de la comida que me dan? ¿Me lavo la ropa o lo dejo para mañana? ¿Escribo fuera a alguien o me cierro en mi soledad y en mi dolor? ¿Ayudo a mis compañeras o decido que no merece la pena? ¿Escucho los problemas de las otras o pienso que los míos son más graves e importantes?

Aquí cada día es un desafío contra el tiempo, contra las acusaciones, contra los prejuicios de la gente, contra la convivencia forzada, contra las numerosas reglas. Y entonces si empiezas a pensar... entonces estas acabada... aquí el tiempo no pasa nunca, empiezas a contar las horas, los minutos, los años todavía inciertos que te quedan por descontar y el día no acaba. Pero ahora que releo este mi pensamiento, escrito de golpe, me percató que por el solo hecho de escribir y pensar soy la prueba viviente que estoy viva. Qué estoy aquí, todavía viva. Y entonces todavía me levanto... voy adelante. Con estas pequeñas grandes preguntas de supervivencia que recalcan mis días sin tiempo. Y a vosotros, aquí sentados en la otra parte del espejo, pregunto y dejo la pregunta más grande, aquella de William Shakespeare: "¿Somos o no somos?... porque nosotros, aquí dentro, no nos está permitido filosofar..."

Stefano Guizzi, actor y pedagogo compañía CETEC

En nuestra profesión a menudo se habla de intensidad, de presencia escénica, de calidad del gesto y la palabra, y de la... necesidad de que debería nacer de aquel gesto o aquella palabra. Entrando en cárcel, me he encontrado de nuevo en una escuela, a aprender de estas actriz-no-actrices la presencia, la intensidad y la calidad que el gesto teatral adquiere cuando nace de la necesidad real - la necesidad de comunicar, de alcanzar, de contar. He aprendido que una palabra de Shakespeare puede devolver la certeza de ser al mundo a quién del mundo viene como borrado.

Monólogo del espectáculo Le Tempeste, compañía Sant Vittore Globe Theatre, representado el 4 octubre 2017 al Piccolo Teatro- Studio Melato. Milán

No hagáis volverme loco. ¡Loco no, cielos piadosos! Hacedme conservar la razón no quiero estar loco. Tomad el espacio, el oxígeno, la gravedad pero dejadme el tiempo y el aire para un cigarrillo. Para estar en vuestra fiesta me he puesto mi vestido de piel cosido con los tendones avanzados de mis muñecas que están atadas. Entre desconocidos borrachos de aburrimiento he bailado sin haber sido invitado. Se refleja delante de mí la máscara que os protege, sólo vuestra mirada puede extirpar mi doble. Nadie de nada se ha percatado. A mitad entre la sala y la entrada un espejo os ha devuelto la imagen que soy ahora. Nadie, se ha percatado. Recito, soy un bueno actor, un encantador, un camaleón, pero no sé fingir.

<https://www.piccoloteatro.org/it/2017-2018/san-vittore-globe-theatre-atto-ii-le-tempeste>

Elena Cánovas

Directora artística de la compañía Yeses y funcionaria de prisión en Madrid

Siempre he intentado hacer un teatro igual al que está en el mundo externo a la cárcel. Con las detenidas han trabajado actores profesionales. La experiencia se ha repetido más veces en todos estos años; en mis actrices busco esa evidencia que ha sorprendido a muchos actores, quiero que pongan en luz lo más íntimo de sus personalidades, sus deseos y su dúplice problema social: ser mujeres y presas. El teatro tiene que despertar las conciencias, tiene una fuerza revolucionaria que da dignidad al individuo. (1)

<https://www.youtube.com/watch?v=9N7qlfnMyF0>

<http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/01/573b25c5e5fdea14378b456e.html>

Quaderni di Catarsi. 3er Convenio Europeo de teatro y cárcel. Octubre 1996. Milán (1)

Paul Heritage

Director Theatre Departement Queen Mary & Westfield College London University

El lenguaje imaginativo sobre los límites, sobre el confín deriva de una tradición consolidada, en particular la teoría educacional de Paul Freire. Es importante observar las diferencias en el interior de un proceso cultural y trazar las fronteras. Donde los confines se encuentran, allí tenemos el poder de nuestro límite, dónde nos encontramos doblados: estamos entre la cárcel y la sociedad, y es el mismo confín que crea el teatro entre actor y público, real e irreal. En el momento que descubrimos este límite podemos eliminarlo; el teatro tiene que encontrar sus propios confines - *como decía Augusto Boal*- y luego transgredirlos. ¿Cómo cruzamos el espacio de la cárcel? ¿El cruce irá más allá del espacio? ¿Y ese espacio será seguro? (2)

Quaderni di Catarsi. 3er Convenio Europeo de teatro y cárcel. Octubre 1996. Milán (2)

Vincenzo Andraus

Preso en la cárcel de Voghera (Italia)

Soy un preso. A Voghera el teatro es un instrumento comunicativo en grado de llenar el vacío entre el dentro y el fuera, pero nos hemos dado cuenta ya desde el inicio, que podía reforzar el mecanismo perverso que se encuentra en la misma cárcel. Entonces hemos intentado cambiar la cárcel de Voghera. Mi reflexión es esta: más allá del teatro y los presos, hay que hablar de la cárcel porque para el Estado, es tierra de nadie. El teatro debe sí reconstruir las personas pero también tiene que poner en discusión la institución total que las engloba. (3)

Quaderni di Catarsi. 3er Convenio Europeo de teatro y cárcel. Octubre 1996. Milán (3)

Gianfranco Pedullà. *Director compañía Teatro Popolare d'Arte- Arezzo (Italia)*

Debemos dejar de discutir de pedagogía y poner didascálicas al arte: es un falso problema. El teatro es siempre teatro, sobretodo en la cárcel. Arte es cuándo se construye la comunicación, eventos, relaciones concretas. El teatro es artesanía. No hacemos teatro en cárcel para demostrar que somos buenos directores, hacemos teatro dentro y fuera para construir acontecimientos de comunicación, porque creemos en un empeño civil y social que todo artista tendría que poseer.

Trabajo en la cárcel por idealismo, para ayudar a las personas que están mal. Por solidaridad. ¿Qué hay de más revolucionario que el teatro en la cárcel, de hacer algo con actores en una continua precariedad, más allá del sistema?

Tenemos que pensar en una formación profesional que facilite una vez acabada la pena y que sea un lugar de referencia en el vacío que muchos expresos se encuentran al estar de nuevo en sociedad. El laboratorio artístico tiene que continuar con el objetivo de la reinserción social. El arte debe caminar junto a la educación, debe poner en discusión la parte negativa de nosotros mismos, de nuestra vida y cambiarla. (4)

<http://www.teatropopolaredarte.it/portfolio/curriculum-gianfranco-pedulla/>

Quaderni di Catarsi. 3er Convenio Europeo de teatro y cárcel. Octubre 1996. Milán (4)

Ricard Salvat

Profesor de Historia de las Artes Escénicas Universidad de Barcelona (5)

Pienso en los países pobres, dónde el teatro en la cárcel, no tiene la misma importancia que tiene aquí en Italia, creo sea necesario conocer más datos sobre la influencia del teatro en la cárcel, de la posición del Ministerio de Justicia y recoger todo el material posible. Muchas veces nos preguntamos “porqué hacer teatro” y yo la respuesta, la he encontrado y la he visto en estas experiencias, en lo que Claudio Meldolesi llama la dimensión ética del teatro, su esencia: la verdadera dimensión moral de nuestro trabajo. Cómo decía un grande profesor preso durante el franquismo “toda ética es estética y toda estética es política”. Como catalán lucho por la Comunidad Europea, por una visión de Europa, y en ella, esta realidad del teatro y la cárcel tiene un rol central. Gracias por estos días maravillosos. He aprendido mucho.

Quaderni di Catarsi. 3er Convenio Europeo de teatro y cárcel. Octubre 1996. Milán (5)

Breve historia del Teatro en cárcel en Italia

Armando Punzo. Compagnia la Fortezza

La prehistoria del teatro en cárcel en Italia inicia a partir de la gira teatral del San Quentin Drama Workshop, el grupo fundado por el condenado a cadena perpetuo Rick Cluchey, amnistiado por méritos teatrales. Llegó en Italia, gracias a la organización del Festival Pontedera Teatro, representando algunas obras de Beckett. Suscitó de inmediato un fuerte interés por la fuerza y la inmediatez de los actores y por la experiencia del teatro en cárcel.

Las primeras intervenciones son realizadas por Renato Vannuccini a Rebibbia a partir del 1982; en el 1984 Luigi Pagano funda una compañía de teatro en la Casa Circondariale de Brescia. El mismo Pagano, más adelante director del cárcel San Vittore, favorecerá el desarrollo de otras experiencias en la cárcel milanesa, en colaboración con la Compañía Ticvin Teatro Sociale, en 1989.

En el cárcel de Volterra en el 1988 Armando Punzo funda la Compañía de la Fortezza. Se desarrollan aquí metodologías y se desarrollan objetivos de investigación teatral con los presos: borrar la cárcel de la mente de las personas reclusas; desarrollar un trabajo artístico, sin preocupaciones "re-educativas"; implicar en los objetivos la administración penitenciaria y el personal de la cárcel; colaborar con las instituciones teatrales; hacer conocer al mundo la realidad de la cárcel favoreciendo la entrada de público, críticos teatrales y profesionales a las representaciones de los espectáculos, luchando al mismo tiempo para hacerlos salir de las paredes de la prisión.

Punzo no quiere desarrollar una intervención social, sino construir espectáculos con una compañía que pueda trabajar con continuidad, profundizando el trabajo teatral a partir de la realidad y de la energía de las personas implicadas, confrontándolas con grandes textos dramáticos.

<http://www.compagniadellafortezza.org/new/>

Webgrafia

<http://entreacte.cat/actualitat/noticies/item/1480-teatre-a-can-brians>

<http://entreacte.cat/actualitat/item/1421-la-mostra-de-teatre-de-lledoners-consolida-la-sevataasca-solidaria>

<http://www.fronterad.com/?q=teatro-entre-rejas>

<http://www.elcomercio.es/asturias/siero-centro/201609/07/teatro-como-lenguaje-carcel-20160907002308-v.html>

<https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/una-iniciativa-promueve-el-teatro-en-las-carceles-como-herramienta-liberadora/50000489-2939654>

<https://razorwirewomen.wordpress.com/>

<https://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=en&u=https://lsa.umich.edu/pcap/people/faculty/lucasash.html&prev=search>

[Catarsi - Teatri delle diversità - Urbino](#)

[Compagnia Sangue giusto - Civitavecchia](#)

[Coordinamento nazionale teatro in carcere](#)

[Coordinamento Teatro carcere - Emilia Romagna](#)

[Stalker Teatro - Torino](#)

[TAM - Teatro musica - Padova](#)

[Teatro Libero di Rebibbia - Roma](#)

BIBLIOGRAFIA:

BOAL, Augusto. JUEGOS PARA ACTORES Y NO ACTORES: TEATRO DEL OPRIMIDO. Alba Editorial 2002

BERCEBAL, Fernando. Drama (un estadio intermedio entre juego y teatro). Ñaque Editora.

BOAL, Augusto. EL ARCO IRIS DEL DESEO: DEL TEATRO EXPERIMENTAL A LA TERAPIA. Alba Editorial 2004

BROOK, Peter. El punto en movimiento 1946-1987. Ubulibri

BARBA Eugenio. La canoa di carta. Trattato di Antropologia teatrale. Il Mulino

GROTOWSKI Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo veintiuno editores.

LECOQ Jacques. El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral. Artes escénicas.

HOGSON J.- RICHARDS E. Improvisación. Colección Arte serie Teatro. Editorial fundamentos

DAVIS, Flora. La comunicación no verbal. Alianza Edit.

DOBBELAERE, G.; SARAGOUSSI. (1974): Técnicas de expresión. Técnicas de Animación. Ed. Oidá. Barcelona.

LAFERRIERE, G. La improvisación pedagógica y teatral. EGA, profesores editores, Bilbao.

LAFERRIERE, G. La Pedagogía puesta en escena. Ñaque Editorial Ciudad Real

LAFERRIERE, G. Practicas creativas para una enseñanza dinámica. Ñaque Editorial Ciudad Real

MOTOS.T y TEJEDO,F. Prácticas de dramatización. Ed Humanitas. Barcelona,

JARA Jesús. El clown, un navegante de las emociones. Colección "Temas de Educación Artística"

UCAR, X. (1992): El teatro en la animación sociocultural. Ed. Diagrama. Madrid

ULLA ULASJÄRVI. El joc dramàtic. Ed. Graó. (Col. Guix 3). Barcelona.

VIO, Koldobika. Macht de improvisación. Ñaque Editora.