

Teatro Playback, modalidad del Teatro Aplicado: ámbitos de uso

Tomás Motos Teruel

Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar

Universidad de Valencia

Director de Teatro Playback Inestable

El TP es una modalidad de Teatro Aplicado (TA). El sintagma *teatro aplicado*, un término relativamente de nueva creación, se asigna a un campo de conocimiento que ha sido perfilado a partir de la compilación de estudios de casos y de ensayos de reflexión teórica publicados en revistas de disciplinas tan diversas como teatro, educación, medicina, derecho, psiquiatría o psicología, entre otras.

Este campo, todavía en desarrollo cuyas fronteras están en proceso de demarcación, reúne una amplia gama de actividades y prácticas dramáticas llevadas a cabo por grupos y profesionales diversos. Muchos de los que se acogen bajo el amplio paraguas del TP pueden no ser conscientes de sus relaciones con otros practicantes. En este sentido, el dramaterapeuta ve su trabajo claramente distinto del de el formador que emplea técnicas actorales para mejorar las habilidades de comunicación o para fortalecer el liderazgo en una organización. El profesional que utiliza el teatro en un centro penitenciario cree que su trabajo no tiene ninguna analogía con quien usa el teatro para favorecer la reminiscencia en personas mayores. Los facilitadores de grupos de teatro que trabajan con una organización para la cooperación al desarrollo, realizando una campaña en la que utilizan estrategias dramáticas para que los chicos y chicas de la comunidad tomen conciencia de la necesidad de un sexo seguro y así evitar el contagio del VIH/AIDS y los embarazos no deseados, tampoco consideran que su práctica tenga que ver con la del mediador cultural que se ocupa de un conjunto de visitantes ocasionales en un museo, para mejorar el disfrute y la comprensión de las obras allí expuestas. Tampoco quienes emplean las técnicas de Teatro del Oprimido piensan que

tengan relación con un elenco de TP que lo utiliza como una forma de arte. Los profesionales de cada especialidad se ven a sí mismos poniendo en práctica unas habilidades específicas, que son apropiadas para su trabajo, y no se plantean que estas sean las mismas que las empleadas por otros expertos en campos diferentes.

¿ Prácticas tan diversas cómo se pueden cobijar entonces bajo el paraguas del TA? Lo que tienen en común estos diferentes profesionales es la intencionalidad. Todos ellos comparten la creencia en el poder que tiene el teatro de ir más allá de su mera forma estética, gozando de un vasto potencial para transformar las vidas de los individuos y las comunidades. El TA se utiliza con la intención de ayudar a individuos y a colectivos con carencias en alguna dimensión personal o social, vivida como privación, exclusión o marginación y concretada en insatisfacción. En síntesis, se trata de un teatro para el cambio.

El campo de conocimiento del TA está integrado por cuatro grandes ámbitos: teatro en la educación, teatro social, dramaterapia y teatro en las organizaciones. El primero se centra en el cambio en la educación formal, esto es, actúa en el espacio curricular y extracurricular en diferentes niveles. El segundo sería el territorio del cambio social, de la participación y del empoderamiento tanto de los individuos como de las comunidades; esto es, las estrategias dramáticas están dirigidas a la toma de conciencia de la necesidad de cambio socio-político a través de la intervención colectiva. El ámbito tercero ocuparía el territorio del transformación personal y de los colectivos, entendido como curación, es decir, el uso de las prácticas teatrales en psicoterapia como sanación y aprendizaje socio-emocional. Y el cuarto es el territorio del cambio corporativo y de la formación en las organizaciones, asentándose en el espacio de las estrategias dramáticas para el aprendizaje de habilidades corporativas y para la mejora profesional.

El TP se practica en todos ellos. La bibliografía producida hasta el presente ofrece múltiples ejemplos. Sin ánimos de ser exhaustivo, he aquí algunos a continuación.

En el Teatro en la Educación se ha empleado el TP para abordar el bullying en los centros docentes¹; en la formación de profesionales educativos para despertar la

¹ Salas, J. (2017) Standing Up: Playback Theatre and School Bullying, *Playback Theatre*

conciencia de identidad²; en médicos en formación para conocer sus puntos de vista sobre la empatía y la agresión en el contexto forense³; para estimular la creatividad y el disfrute en los procesos educativos⁴; en la capacitación profesional en los estudios de enfermería para construir conocimiento⁵; en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua ⁶; para mejorar la cohesión grupal en adultos con discapacidades de aprendizaje⁷, etc.

En el ámbito del Teatro Social el TP es aplicado para construir comunidad y resistencia cultural⁸; para promover la democracia inclusiva en los refugiados y en los solicitantes de asilo⁹; en las instituciones penitenciarias¹⁰; como método de incitación al diálogo intercultural¹¹; para educar sobre cómo vivir con AIDS¹²; para la integración de los emigrantes en la culturas de acogida y tratar de superar dificultades de entendimiento y de idioma; etc. En síntesis, el TP pretende abrir caminos para promover una interacción social constructiva, favorecer la justicia social y construir comunidad. Su naturaleza pone en evidencia un antiguo y, sin embargo, innovador modo de activismo

² Larkinson, L. and Rowe, N. (2003). A playback theatre's project with users of mental health services, *A life in the day*, 7(3), 21-25.

³ Bornmann, B. and Crossman, A.M. (2011). Playback Theatre: Effects on student's views of aggression and empathy within a forensic context, *The Arts in Psychotherapy*, 38(3), 164-168. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2011.04.004>

⁴ Toivanen, T.; Komulainen, K. and Ruismäki H. (2011). Drama education and improvisation as a resource of teacher student's creativity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 12, 60-69.

⁵ Lipsker, C. (2005). *Constructing Nursing Knowledge Via Playback Theatre in Professional Training of Community Nurses. A Study of the Effect on Learning and Behavior Patterns*. University of Haifa: Faculty of Education, Department of Education.

⁶ Salas, J. (2006). Doing Playback Theatre in a Foreign Language: Learning Language, Learning Culture, Learning Identity, *Playback Leadership*, New Paltz [NY]: Centre for Playback Theatre,

⁷ Torn, R. (2017). Método para mejorar la cohesión grupal con adultos con discapacidades de aprendizaje. *Playback Theatre Reflects*. <http://playbacktheatrereflects.net/2017/09/17/i-played-the-jelly-fish-reflections-on-playback-theatre-as-a-method-for-enhancing-group-cohesion-with-adults-with-learning-disabilities-by-rose-thorn/>

⁸ Fox, H. (2007). Playback Theatre: Inciting Dialogue and Building Community through Personal Story. *TDR* 51(4), 89-105. DOI: 10.1162/dram.2007.51.4.89

⁹ Dennis, R. (2007). Inclusive democracy: a consideration of playback theatre with refugee and asylum seekers in Australia, *Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance*, 12(3), 355-370. <https://doi.org/10.1080/13569780701560636>

¹⁰ Hayes, D. (2006). Empowering the outcast: Past versus future storytelling. New Paltz, NY: Centre for Playback Theatre. www.playbackcentre.org

¹¹ Feldhendler, D. (2007). Playback Theatre. A Method for Intercultural Dialogue, *Scenario*, 1 (2), 48-59.

¹² Rosado-Pérez, J.O. (2005). Teatro Espontáneo de La Habana: Using Playback Theater to Educate about Living with HIV/AIDS in Cuba. New Paltz, NY, Centre for Playback Theatre. www.playbackcentre.org

social, que incluye a los miembros del público facilitándoles un lugar en la representación y dándoles el poder de compartir valores y experiencias, compartir con otros y apoyarles a través de la historia narrada.

En la Dramaterapia se ha utilizado para la mejora de la autoestima, el autoconocimiento, la conexión y la empatía con los otros¹³; para la recuperación y rehabilitación de la salud mental¹⁴; como terapia narrativa¹⁵; para prevenir problemas emocionales y de comportamiento y para mejorar el rendimiento en emigrantes y refugiados adolescentes¹⁶; para la intervención terapéutica con adolescentes LGTB¹⁷; como intervención para explorar la pérdida y el dolor y construir la resiliencia¹⁸; etc. A pesar de que el TP no es principalmente una técnica psicoterapéutica, desde su creación ha llegado a ser una importante fuente para los dramaterapeutas y ha sido adecuado a hospitales, servicios e instituciones de salud mental¹⁹ y para la formación de terapeutas y psicoterapeutas. Los participantes en sesiones de TP pueden obtener, entre otros beneficios, conocimiento de sí mismo, ocasión para la catarsis, relajación y diversión, conexión con los demás y expresión personal a través del relato y la representación de las historias narradas.

En el Teatro en las Organizaciones. El TP ha sido usado como una herramienta eficaz en la formación continua en temas tales como habilidades directivas, competencias de comunicación y toma de conciencia de la diversidad. También para el aprendizaje

¹³ Cheung Ng, H. and Graydon, C. (2016). [In search of empathy in Playback Theatre: a preliminary study](https://doi.org/10.1080/14779757.2016.1172252). *Person-Centered & Experiential Psychotherapies*, 15(2). <https://doi.org/10.1080/14779757.2016.1172252>

¹⁴ Moran, G. and Alon, U. (2011). Playback theatre and recovery in mental health: Preliminary evidence, *The Arts in Psychotherapy*, 38(5), 318–324.

¹⁵ Barak, A. (2013). Playback theatre and narrative therapy: introducing a new model, *Dramatherapy*, 35(2), 108-119. <https://doi.org/10.1080/02630672.2013.821865>

¹⁶ Rousseau, C. et al. (2007). Classroom Drama Therapy Program for Immigrants and Refugee Adolescents. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 12(3), 451–465. DOI: 10.1177/1359104507078477 www.sagepublications.com

¹⁷ Wilson, C. (2011.) *Integrating narrative therapy and playback theatre into a drama therapy intervention for lgbt adolescents*. (Graduate projects, non-thesis). Concordia University: Unpublished.

¹⁸ Kristel, J. (2015) Stories that need to be told: using playback theatre as a way to explore loss and grief and build resilience, in S. Brooke and D.A. Miraglia, *Using the creative therapies to cope with grief and loss*. Springfield (IL): Charles Thomas-Publisher LTD.

¹⁹ Larkinson, L. and Rowe, N. (2003) A ‘playback theatre’s project with users of mental health services, *A life in the day*, 7(3), 21-25.

corporativo, el liderazgo, la construcción de equipos y la gestión de emociones²⁰. Debido a la eficacia de TP para crear comunidad y a la valoración que hace de todas las voces, puede jugar un papel clave en los esfuerzos de cambio organizacional²¹. Y esto es especialmente cierto para cualquier institución que busque desarrollar una cultura de equipo más eficaz, una mayor apertura y transparencia en la gestión y un liderazgo más participativo a todos los niveles²².

²⁰ Platander, J. (2011). Playback Theatre in service for organizational contexts, *Playback Theatre Leadership*.

²¹ Fan, S.T. (2013). Applied theatre in corporate training, *Development and Learning in Organizations: An International Journal*, 27(4), 15-18.

²² Hayes, D. (2006). Empowering the outcast: Past versus future storytelling. New Paltz, NY: Centre for Playback Theatre. www.playbackcentre.org