

Referencias bibliográficas

- Alabarces, P y Rodríguez, M (2008). *Introducción, en Resistencias y mediaciones. Estudios sobre cultura popular*. Buenos Aires: Paidós.
- Bayardo R. y Wortman, A. (2005). *La cuestión de los consumos culturales en Argentina: el impacto de las políticas culturales y de la crisis del Estado*, Porto Alegre: ALAS, GT 3.
- Becker, H. (2014). *Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- García Canclini, N (1995). *El consumo sirve para pensar en Consumidores y ciudadano. Introducción a la edición en inglés*, Introducción y Capítulo 1. México: Grijalbo.
- Gavazzo, N. (2004). *Identidad boliviana en Buenos Aires: las políticas de integración cultural, en Revista Theomai. Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo*. Nº9. Disponible en: <http://revista-theomai.unq.edu.ar/numero9/artgavazzo9.htm> (cons. el 7/8/16)
- Jiménez, L. (2009). *Derechos culturales, públicos y ciudadanía, en Pata de gato*. Revista Mexicana de Teatro. Disponible en: <https://lucinajimenezdotnet1.files.wordpress.com/2015/09/derechos-culturales.pdf> (cons. el 12/8/16)
- Lopes de Souza, M. (2006). *Together with the state, despite the state, against the state*. Social movements as 'critical urban planning' agents. City, v.10. Nº3
- Merklen, D. (2016). *Bibliotecas en llamas: cuando las clases populares cuestionan la sociología y la política*. Buenos Aires: Ediciones Universidad de General Sarmiento.
- Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Ediciones Gorla.
- Oszlak, O. (2011) *El rol del Estado: micro, meso, macro. Conferencia dictada en el VI Congreso de Administración Pública organizado por la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública y la Asociación de Administradores Gubernamentales*, Resistencia, Chaco. Disponible en: www.oszslak.org.ar
- Vitola, A. (2016). *El uso del concepto de Sectores Populares en las ciencias sociales. Conflicto Social Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social*. ISSN 1852-2262 - Vol. 9 Nº 15 - pp. 158-187. Disponible en: <http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS>

Abstract: In this paper we present the axes of a master thesis project in Sociology of Culture of writing about the uses of the state cultural offer in the Casa de la Cultura de la Villa 21-24. The public of this cultural center, inaugurated in 2013, is mostly made up of inhabitants of the neighbourhood, who establish diverse relationships with the space and with its cultural offer. Starting with the description of the chosen object, we will present the methodological choice of ethnography as an exercise that allows us to account for the multiple meanings around the Casa.

Key words: Cultural consumption - popular sectors - public policies of culture - reception studies - thesis project

Resumo: Neste artigo, apresentamos os eixos de um projeto de tese de mestrado em Sociologia da Cultura em processo de redação sobre os usos da oferta cultural estadual na Casa da Cultura da Villa 21-24. O público deste centro cultural, inaugurado em 2013, é composto principalmente por habitantes do bairro, que estabelecem diversas relações com o espaço e com sua programação. A partir da descrição do objeto escolhido, apresentaremos a escolha metodológica da etnografia como um exercício que nos permite explicar os múltiplos significados em torno da Casa.

Palavras chave: Consumo cultural - setores populares - políticas públicas de cultura - estudos de recepção - projeto de tese

(*) **Aimé Pansera**. Lic. y Máster en Artes del espectáculo (Univ. París III-SorbonneNouvelle, Francia). Maestranda en Sociología de la Cultura (IDAES-Univ. Nac. De San Martín, Arg.). Se formó en el exterior gracias a una beca de excelencia del gobierno francés.

Ping-Pong: El teatro para visibilizar la violencia de género

Fecha de recepción: julio 2018
Fecha de aceptación: septiembre 2018
Versión final: noviembre 2018

Andrea Parra Moreno (*)

Resumen: El teatro además de ser un arte de expresión humana, también es una voz de transformación social y un arma de liberación de opresiones. El uso del teatro como herramienta de intervención viene tomando fuerza desde métodos como el teatro del oprimido. La obra de teatro foro Ping-Pong se basa en esta metodología planteada por Augusto Boal, fusionando el teatro con la psicología social, el público se convierte en actor/actriz, generando un debate sobre los roles de género y las relaciones de poder en la pareja para visibilizar y prevenir la violencia de género.

Palabras clave: Violencia - género - teatro - foro - transformación social

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 50]

Violencia de Género

La violencia contra la mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que vivimos a diario en nuestros hogares, en la calle, nuestros lugares de trabajo y en cualquier ámbito en el que estemos, lo cual ha conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos contra nuestro pleno desarrollo. (Organización Naciones Unidas, 1995)

Es una problemática que se encuentra arraigada en un sistema patriarcal, término acuñado por las teorías feministas para explicar la hegemonía masculina en la sociedad que se transmite culturalmente. Reguant Dolors (citada en Varela Nuria, 2005) afirma que es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del hombre. Según Butler (1998) una vez las convenciones culturales son corporeizadas, los actos individuales trabajan para mantener y reproducir sistemas de opresión, dado que la única forma de relacionarnos con las demás personas o con quienes nos dominan es a través de las características con las cuales nos sentimos identificadas/os, por tal razón todas las personas que hemos vivido en este sistema patriarcal, mantenemos y reproducimos los sistemas de opresión, en donde siempre prevalecerá el poder del hombre sobre la mujer (O sobre cualquier otro género distinto o sobre cualquier persona que no cumpla los roles del género que le fue asignados, pero ese no es el tema que discutiremos).

Teatro y construcción dramática

Actualmente se trabajan distintas formas de prevención e intervención de la violencia de género y el teatro no es la excepción. Desde los juegos de roles planteados en sesiones terapéuticas hasta en el psicodrama y el teatro terapéutico encontramos herramientas para hacerle frente a estas opresiones, sin embargo es en el teatro de las personas oprimidas (Llamado en sus inicios Teatro del Oprimido) en donde he podido encontrar la intersección idónea entre la psicología social y el teatro para visibilizar la violencia de género.

Ping - Pong fue creada durante el 2017 a partir de un laboratorio que dirigí con actores y actrices en Bogotá, Colombia en donde a partir de técnicas del teatro del oprimido traídas desde Barcelona (aprendidas con el grupo Nus Teatro i Acción Social) exploramos nuestras vivencias sobre la violencia de género para recrear historias que finalmente se tradujeron en lo que es actualmente la obra de teatro foro Ping - Pong: Una historia que nos lleva en un viaje por la relación de pareja, el amor romántico y la violencia de género.

En esta obra vemos la vivencia de una pareja de jóvenes estudiantes que se enamoran e inician una relación, en donde todo encaja dentro del “amor ideal” de cada uno. Sin embargo pronto los detalles se amor se convierten en control, las peleas se vislumbran en el día a día y la distancia con los amigos y amigas empeora la situación. Es una problemática que viven muchas personas en su cotidianidad sin poder encontrar solución y este montaje propone que el público explore diversas alternativas en búsqueda de esa solución.

A partir de experiencias personales, fuimos creando diversas escenas que vimos se repetían entre las mujeres del grupo, luego de este proceso, inicié la búsqueda bibliográfica y teórica sobre la violencia de género para poder tener una fundamentación teórica de la obra, que pudiera brindar una consistencia en cuanto a cómo sucede esta violencia en la pareja de una forma imperceptible, es por esto que inicialmente la obra se llamo “La escalera del Amor”, puesto que me basé en la teoría de la escalera de la violencia como guía teórica para la dramaturgia, la cual realicé pensando en dos personajes: José y Cata, quienes representan las diversas situaciones de violencia de género que vivimos y que exploramos en el laboratorio.

Posterior a la dramaturgia empezamos la etapa de montaje, en donde se requería trabajar con cautela, puesto que era extremadamente fácil caer en el estereotipo del personaje malo y la buena si no se realizaba una buena construcción de los personajes. La idea era generar empatía por parte del público con José y Cata, que se enamoraran de ellos en la primer escena y se identificaran con la relación ideal que se planteaba. El personaje de José fue el más difícil de construir, puesto que debía mostrar el amor y justificar su violencia desde el amor y desde la sutileza, para que el público no se diera cuenta de cuál fue el momento en el que el protagonista se convierte en opresor y la protagonista se convierte en oprimida.

Acción Social

El teatro del oprimido es un movimiento teatral socio político y cultural creado en los años 60 por Augusto Boal, quien fue un reconocido actor, dramaturgo, director y productor brasilero. Es utilizado en todo el mundo como una herramienta para la transformación social, con la intención de generar un cambio social a partir de las acciones del pueblo (Martínez, 2009).

Isabel Puga (2012) afirma que el teatro del oprimido trabaja con experiencias de opresión de grupos de personas, haciendo que se identifiquen las formas en que el poder se ejerce en la realidad y permitiendo una nueva constitución de los sujetos mediante la modificación de sus relaciones de poder. Augusto Boal observó en el trabajo artístico y expresivo de las mujeres a través de la técnica del teatro imagen la opresión masculina a la que estamos sometidas, analizando que las mujeres transmitimos a través de las imágenes, de una forma artística la crítica respecto a los privilegios otorgados a los hombres. Boal considera que las mujeres tenemos mayor expresión a través de la imagen puesto que respondemos de una manera artística a la opresión, contraponiendo su opinión a la de Berenice Fisher, quien afirma que las mujeres consideramos el lenguaje verbal como un atributo masculino por lo que en la imagen encontramos una forma de expresión (Cohen-Cruz & Schutzman, 2013).

Tanto la posición de Boal como la de Berenice Fisher coinciden con la propuesta realizada desde el Feminismo respecto al trabajo corporal y al conocimiento encarnado, ya que en nuestros cuerpos recibimos y expresamos todo lo que absorbemos del mundo, de forma que encontramos en el teatro del oprimido la forma ideal para expresar nuestra opresión, nuestros pensamientos y

nuestro ser. Boal propone el trabajo desde la Poética del oprimido, es decir, la acción. Pues las personas pueden cambiar la acción dramática, ensayar soluciones, debatir proyectos de cambio. El campo de acción está en las micro relaciones de poder y cada intervención es un aporte a la desopresión de la humanidad (Puga, 2012).

Ping-Pong es una obra de teatro foro, una de las técnicas del teatro del oprimido que rompe la barrera de la cuarta pared entre el público y actores. Como menciona Bárbara Santos (2017) en su libro *Teatro del Oprimido Raíces y Alas*: “La escenificación es representada como pregunta abierta para la platea, que, después de verla, es invitada a entrar a escena, intervenir en la acción dramática y buscar alternativas para transformación de la realidad”. Esta metodología nos ha permitido abrir un nuevo espacio de debate con personas que no son usualmente espectadoras de teatro y/o que no habían cuestionado en su vida sus relaciones de pareja en torno a la violencia de género y las relaciones de poder.

La obra con un lenguaje natural y sencillo permite que el público se identifique rápidamente con los personajes y que vea en ellos su vida cotidiana; sin percibir a primera vista el trasfondo político y teórico que se plantea en ella. Las y los espectadores se sumergen en el debate llevado a cabo por la Curinga, posicionándose desde sus propias experiencias y proponiendo soluciones al conflicto, lo cual nos ha permitido como profesionales del teatro y de la psicología no solo visibilizar la violencia de género en los lugares donde hemos presentado la obra, sino que además hemos sido parte de estrategias de cambio, como la propuesta del Protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en género y violencias sexuales en la Universidad Nacional de Colombia, ideales del Teatro del Oprimido de ir más allá de las propuestas estéticas para generar cambios en la realidad y transformar opresiones.

Referencias bibliográficas

- Boal, Augusto. (2002). *El arco iris del deseo. Del teatro experimental a la terapia*. Alba Editorial. Barcelona, España.
- Boal, Augusto. (2013). *Teatro del oprimido*. Recuperado de <http://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=eTndwixP2IgC&pgis=1>
- Boal, Augusto, & Merlino, Mario. (2008). *Juegos para actores y no actores: teatro del oprimido*. Barcelona: Editorial Alba
- Butler, Judith. (1998). *Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista*. (Spanish). Debate Feminista, 18, 296–314. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=20934215&lang=es&site=ehost-live>
- Cohen-Cruz, J., & Schutzman, M. (2013). of the *Oppressed Theatre with Women Workshops An Interview*, 34(3), 66–76.
- Martínez, Verónica. (2009). Aproximació Al Teatre De L Oprimido a Catalunya (2002-2009): *El Cto Pa Tothom I Anàlisi De Una Peça De Teatre Fòrum*. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España. Recuperado de: <http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/41951/TREBALL%2bDE%2bRECERCA.pdf?sequence=1>
- Organización Naciones Unidas. (1995). *Declaración y Plataforma de Acción de Beijing*. La Cuarta Conferencia Mundial Sobre La Mujer, 143. Retrieved from <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA S.pdf>
- Puga, Isabel. (2012) *Teatro del Oprimido: dispositivo crítico para la Psicología Social Comunitaria*. Theater of the Opressed: a critical device for Community Social Psychology. Rev. Sociedad & Equidad, 3, 195-210. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3851647>
- Santos, Bárbara. (2017) *Teatro del Oprimido Raíces y Alas. (1a ed.) Descontrol*. Barcelona, España.
- Varela, Nuria. (2005) *Feminismo para principiantes*. Ediciones C, S.A. Barcelona, España

Abstract: The theatre, besides being an art of human expression, is also a voice of social transformation and a weapon of liberation from oppression. The use of theater as an intervention tool has been gaining strength from methods such as the theater of the oppressed. The play Ping-Pong forum is based on this methodology proposed by Augusto Boal, fusing the theater with social psychology, the public becomes an actor / actress, generating a debate about gender roles and power relations in the couple to visualize and prevent gender violence.

Keywords: Violence – gender – theatre – forum - social transformation

Resumo: O teatro, além de ser uma arte de expressão humana, é também uma voz de transformação social e uma arma de libertação da opressão. O uso do teatro como ferramenta de intervenção ganhou força a partir de métodos como o teatro dos oprimidos. O jogo Ping-Pong é baseado nesta metodologia proposta por Augusto Boal, fundindo o teatro com psicologia social, o público se torna um ator / atriz, gerando um debate sobre os papéis de gênero e as relações de poder na casal para visualizar e prevenir a violência de gênero.

Palavras chave: violência – gênero – teatro – forum - transformação social

(*) **Andrea Parra Moreno:** Actriz, directora de teatro, docente y Psicóloga Magíster en Intervención Psicosocial (Universidad Autónoma de Barcelona)