

Psicodrama

y teatro espontáneo

Dr. Pedro Torres Godoy

Dr. Pedro Torres Godoy

Médico psiquiatra, terapeuta sistémico, psicodramatista y escritor.

Director de la Compañía de Teatro Espontáneo Impromptu.

Docente Programa de Magister en Artes con mención en Dirección Teatral de la Universidad de Chile.

Autor de los libros *Destrezas Teatrales Psicoterapéuticas* (2001), *Dramaterapia: Dramaturgia-Teatro-Terapia* (2001) y del ensayo "Encuentro en Babilonia: Diálogos y escenas con Eduardo Pavlovksy y Susana Evans" (2002).

Teatro Espontáneo

0
C
.
I
S
P

Introducción

La formación de directores teatrales en la comprensión y manejo psicológico de los grupos humanos, en el universo sistémico de sus inter-relaciones, implica un desafío para quien emprenda la tarea. En efecto, conocer el microcosmos de las interacciones íntimas que suceden en el escenario, tanto a nivel público como privado, nos permite acercarnos a la magnificencia de los sistemas sociales, con sus propuestas, conflictos, ambivalencias, subtextos y toda una gama de mensajes explícitos e implícitos que impactan rotundamente en quien participa en aquellas. Personaje y persona del actor están conectados en secreta comunión. También lo está el elenco con el público. Allí, en el espacio destinado a quienes observan en aparente inmovilidad, se juega el drama de la colectividad total, con su dramaturgia, actuación, dirección y producción particulares. Es el escenario psicodramático. La psiquis en acción, aludiendo a lo más fundacional del término propuesto por Jacob Levy Moreno hace más de 50 años.

El hecho teatral forma parte de un todo sinérgico complementario con lo psicodramático del público observador. La escena teatral pretende ser espejo o cambio de roles con la escena del inconsciente colectivo de la comunidad. Entonces el dramaturgo debería ser considerado más bien un psicodramaturgo parafraseando a Moreno al referirse al artista creador que es vidente de las profundidades del alma humana y las escribe o recrea transformándolas en las memorias de personas, grupos y comunidades.

La escena, desde el punto de vista sistémico-psicodramático, se entiende como un entramado de roles en relación, con un desarrollo dinámico en el tiempo. López y Población plantean que este conjunto de roles puede estar constituidos por dos o más y tratarse de elementos (roles) intrapsíquicos, constituyendo lo que llamamos escenas internas, o bien roles puestos en juego por individuos que participan en una situación, calificándolas, en este caso de escenas externas (López, Población, 1997).

Por otro lado la noción de sistemas humanos tiene sus orígenes en los trabajos del biólogo Ludwig von Bertalanffy y aplicado a nivel social por los teóricos de la comunicación a mediados del

siglo pasado. La definición de sistema sería "un conjunto de objetos, sus atributos y sus relaciones", en donde los objetos son los componentes o partes del sistema, los atributos son las propiedades de los objetos y las relaciones mantienen unido al sistema. El modo de ver la realidad sistémicamente hace que el énfasis recaiga en las relaciones entre los componentes de un sistema. Por ejemplo, los procesos interaccionales que puedan suceder en una compañía teatral ilustran estos puntos y además sirven para entender las propiedades de los sistemas humanos, que por lo general, son comunes en diferentes grupos sociales: *sinergia o totalidad*, es decir, el todo es más que la suma de sus partes; *recursividad e interrelaciones*, es decir los sistemas están inmersos recursivamente unos dentro de otros, desde los mundos personales hasta los institucionales; *equifinalidad*, o sea independiente de las condiciones iniciales, los sistemas suelen llegar a un mismo fin; *diferenciación*, todos los sistemas nacen, se desarrollan, crecen y se hacen independientes de sus sistemas originales y finalmente, *neguentropía*, que se refiere a la cantidad de energía importada para sostener la estructura de un sistema humano. Podemos considerar el concepto de sistema como

4

Teatro Espontáneo

sinónimo de organización (Rodríguez, 1992).

Otro pilar fundamental para la comprensión del funcionamiento grupal radica en el concepto de estructura de grupo que puede definirse por la forma de cómo están organizadas tanto las reglas implícitas como explícitas de funcionamiento. En un grupo de formación de directores teatrales es frecuente

encontrar una noción más clara de lo explícito, es decir, lo que está en el reglamento del funcionamiento institucional y social. Sin embargo, es precisamente en lo implícito en donde surgen los problemas y es una de las áreas importantes de capacitación de estos profesionales, dado que las dificultades que plantea un grupo de creación artística, aparecen justamente en esas áreas. Generan conflicto las inadecuadas definiciones de reglas implícitas, incongruencias jerárquicas y una serie de anomalías y confusiones relacionales que muy bien pueden comprenderse a partir de anomalías de los axiomas de la comunicación humana y sus alteraciones: la imposibilidad de no comunicar, los niveles de contenido y relaciones, la puntuación de la secuencia de hechos, la comunicación digital y analógica e interacciones simétricas y complementarias (Watzlawick, Helmick Beavin, Jackson, 1981, Alvarez Balcarce, 1993).

Por su parte los aportes de la epistemología cibernética crea en la mente de los directores, como conductores de grupo, una mirada orientada a comprender los procesos humanos, entendidos como la secuencia interaccional infinita a la que nos vemos sometidos en el universo social. Cibernética pertenece a la ciencia de la pauta y la organización. Los directores teatrales, en sus propios ámbitos de trabajo y creación colectiva con productores, dramaturgos, escenógrafos, actores y espectadores, viven permanentemente inmersos en sistemas sometidos a equilibrios y desequilibrios, orden y caos, rigidez y creatividad, tanto a través de fenómenos de retroalimentación negativa (cambio 1), como retroalimentaciones positivas (cambio 2) que naturalmente deben intercambiarse y cohabitar en el devenir de los procesos humanos para que un sistema tenga viabilidad en el tiempo, construya historias y proponga nuevas realidades (Keeney, 1987).

Enfoque sistémico, cibernética y comunicación ampliada en la formación de directores teatrales

La enseñanza de conceptos tales como sistemas, cibernética y pragmática de la comunicación humana en grupos de directores teatrales requiere, para sus aplicaciones prácticas en el trabajo artístico, de herramientas y métodos provenientes de la intersección entre psicología, sociología y teatro. Me refiero a técnicas psicodramáticas y su versión más antigua, el teatro espontáneo.

Ambos pueden definirse como procedimiento de acción, es decir, involucran el cuerpo en la escena, dramatizan situaciones y reservan la palabra para el análisis posterior de cada sesión docente. El teatro espontáneo fue originalmente desarrollado por Moreno en los parques de Viena y en su propio teatro de la espontaneidad en Nueva York. Esta actividad utiliza fundamentalmente la improvisación dramática es decir un tipo de teatro en donde el texto se construye simultáneamente con la acción que el protagonista determina en relación a otros personajes que espontáneamente surgen y van adquiriendo roles y parlamentos. La belleza del espectáculo va determinada por el estado de espontaneidad alcanzado por los participantes lo cual se traduce por sí solo en un efecto de acto terapéutico y de autoconocimiento. Ambas técnicas sólo buscan maximizar el aprendizaje vivencial de los alumnos por lo que pasan a ser herramientas pedagógicas descartándose sus dimensiones terapéuticas.

Entre 1999 y 2002, en el trabajo con 28 candidatos a magister en

*El hecho teatral
forma parte de un
todo sinérgico
complementario con
lo psicodramático
del público
observador. La
escena teatral
pretende ser espejo
o cambio de roles
con la escena del
inconsciente
colectivo de la
comunidad.
Entonces el*

*dramaturgo debería
ser considerado
mas bien un
psicodramaturgo
parafraseando a
Moreno al referirse
al artista creador
que es vidente de
las profundidades
del alma humana y
las escribe o recrea
transformándolas
en las memorias de
personas, grupos y
comunidades.*

dirección teatral del programa de Magister antes mencionado y en el contexto de la asignatura "Comunicación Humana" se utilizan técnicas de psicodrama para abordar dificultades y conflictos interaccionales en sus respectivas compañías. A través de técnicas de imaginación se inducen escenas mentales en relación a rol profesional, escenas temidas, conflictos grupales y dificultades y bloqueos frente a la creación artística. Cada participante nombra la escena que surge y luego de una elección sociodramática, es decir aquella propuesta por el grupo, se dramatiza. Se utilizan técnicas de cambios de roles, dobles, soliloquios, concretización, esculturas, multiplicación dramática, interpelación de personajes e interpolación de resistencias, entre otras. Cada clase concluye con un comentario colectivo en donde se extraen las principales conclusiones fundamentándolas generalmente desde la vivencia personal obtenida (Moreno, 1993, Lemoine, 1997).

Entre otras disfunciones sistémicas, se detectan conflictos de autoridad, de roles y jerarquías o sea las dificultades que tiene un

director teatral en sus funciones de liderazgo, en ejercer el control del grupo en forma adecuada para conducirlo apropiadamente por el camino del manejo y resolución del conflicto en forma creativa y no destructiva, con capacidad de negociación y de toma de decisiones. Se observa, por ejemplo, situaciones de disfunciones estructurales por ambigüedad de reglas explícitas e implícitas y cruces relacionales que debilitan el funcionamiento de un sistema como por ejemplo establecer otro tipo de relaciones interpersonales en forma encubierta o no suficientemente transparente: ser socios, familiares, pareja, etc.

El 2000, el grupo de directores está formado por 8 profesionales. Precozmente, en el desarrollo del proceso grupal, se gatilla un conflicto generado por la deserción intempestiva de una de las participantes, lo que genera un clima de rabia y duelo no explicitado, que bloquea la espontaneidad grupal.

Las herramientas utilizadas por el conductor de la asignatura frente a esta situación para su resolución derivan de la dramaterapia, técnica derivada del psicodrama, aunque de origen más reciente y propuesta principalmente por artistas teatrales en la década del 60' en Londres. Puede definirse como "el uso intencional y sistemático del proceso drama/ teatro para alcanzar el crecimiento y cambio psicológicos" (Eimunah, 1995, Torres, 2001). El grupo comienza a conversar catárticamente acerca de la situación, lo cual toma varias clases. Posteriormente se organiza un plan drama-terapéutico orientado a restablecer las coherencias intragrupales.

Los pasos seguidos tienen que ver con los que sigue un proceso de creación teatral. Una de las alumnas, que además es escritora y dramaturga, escribe un texto que titula: El globo.

Otro miembro del grupo es elegido director de escena y es él quien designa a los cuatro actores que participarán en la muestra. Se hace trabajo de mesa, planta de movimientos, caracterización de personajes e improvisaciones. El trabajo concluye con una representación tipo performance que representa metafóricamente el difícil proceso vivido por el grupo debido a la partida brusca y no elaborada de una de las integrantes del taller. La muestra final, con el profesor de la asignatura como público, corresponde al acto ritual reparatorio frente a testigos que libera, armónicamente, al sistema de la pérdida (Menegazzo, 1981).

- 5.-Moreno J.L: *Psicodrama*. Ed. Hormé, Argentina, 1993.
- 6.-Eminah R: *Acting for real. Dramatherapy: Process, techniques and performance*. Brunner/ Mazel, New York, 1995.
- 7.-Menegazzo C.M: *Magia, mito y psicodrama*. Ed. Paidós, 1981.
- 8.- López Barberá E. Población P: *Introducción al role-playing pedagógico*. Desclée de Brouwer, España, 2000.
- 9.- Torres P: *Drama-terapia: Dramaturgia-teatro-terapia*. Cuarto Propio, Santiago, 2001.
- 10.- Torres P., Buchbinder M., Matoso E: *Destrezas teatrales psicoterapéuticas*. Alom, México, 2001.
- 11.- Alvarez Balcarce P: "Teatro de la locura, el rito y la transgresión". *Informaciones Psiquiátricas*, 132, segundo trimestre, Madrid, 1993
- 12.- Lemoine G: *El teatro y el psicodrama, en Jugar -Gozar* Gedisa, España, 1997.

Conclusiones

Los temas sugeridos desde la psicología y la sociología para la formación de directores teatrales corresponden a áreas del conocimiento científico y humanista común del curriculum básico de profesiones tan variadas como la ingeniería, ciencias de la salud, educación, filosofía y política.

Las herramientas y métodos para conocer en forma práctica estas temáticas derivan del psicodrama y teatro espontáneo. Ambos pueden definirse como procedimientos de acción para el trabajo con grupos humanos.

Los directores teatrales necesitan formación como líderes, conductores de procesos creativos, desarrollo de habilidades en la detección precoz y manejo de conflictos, y capacidad resolutoria frente a la toma de decisiones.

Bibliografía

- 1.-López Barberá E., Población Knappe P: *La escultura y otras técnicas psicodramáticas aplicadas en psicoterapia*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1997.
- 2.-Rodríguez D., Arnold M. Sociedad y teoría de sistemas. Ed. Universitaria, Santiago, 1992.
- 3.-Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson D.D: *Teoría de la comunicación humana*. Ed. Herder, 1981.
- 4.-Keeney B: *Estética del cambio*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1987.

4 Teatro Espontáneo

Teatro Espontáneo

Psicodrama

Dr. Pedro Torres Godoy

*Registro de
preguntas
a Dr Pedro Torres
realizadas en
Primer
Coloquio de
Teoría y
Dirección Teatral
en Chile*

límite natural, como en las familias, que también se enferman, y los grupos de trabajo y aprendizaje; una vía de solución natural de un conflicto (que puede ser un conflicto normal que se puede producir tarde o temprano, como cuando los hijos crecen y tienen que irse de la casa de los padres, se producen porque son áreas de transición) es que se produzca un efecto inverso y aparezca, por así decirlo, el germen de la destructividad, o sea, hay grupos humanos que por su enfermedad, y eso ocurre a todo nivel, incluso grandes sociedades se destruyen (y esa es la explicación de por qué la guerra).

Una línea de resolución de un conflicto es la destructividad, y en el cuerpo personal la autodestructividad. Si se tiene un conflicto se fuma, se bebe alcohol, etc., son formas de autodestruirse.

Los duelos o las pérdidas, las crisis, tienen ese potencial que podríamos llamar "el área oscura", los lados oscuros donde todos tenemos la potencialidad de que nos ocurra. La otra vertiente es la creatividad, crear como una vertiente positiva del dolor y de

la pérdida, pero para que eso ocurra tiene que haber un proceso de elaboración.

Voy a ir a lo práctico: en este grupo, en el año 2002, ocurrió un proceso muy complejo donde prácticamente todo el curso, durante todo el taller, se habló del mismo tema. Era una dificultad con una alumna. Y se produjo una crisis grupal que casi parecía terminal y

Coloquio

Profesor Abel Carrizo-Muñoz:

En el origen, en la preocupación nacida de una experiencia compartida respecto al manejo del director como líder, y cómo ese manejo de dinámicas grupales podría permitir la creación, que es en definitiva el motivo por el cual todos llegan a aprender ciertos modelos y cómo superar los mismos modelos. Cómo está garantizado el hecho creativo cuando en muchas situaciones de tensión, de conflicto, de crisis es precisamente donde encuentras los gérmenes de creatividad «naturales». ¿Cómo has vivido eso de manejar los conflictos o incentivarlos para que el fenómeno se produzca, es decir, para que nos ayude a ser mejores creadores?

Dr. Pedro Torres.

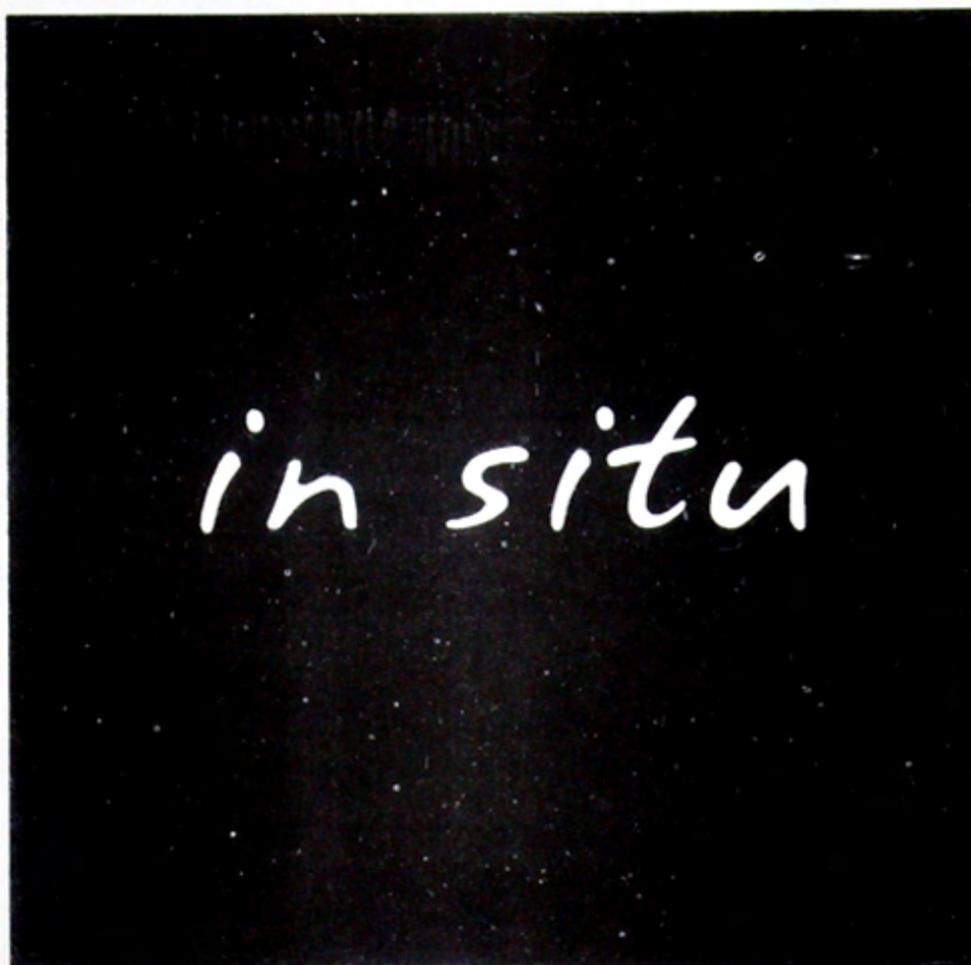
El punto, para ir de inmediato a la creatividad, cuando se produce un bloqueo en la creatividad del grupo, es cuando el grupo se enferma. Las organizaciones humanas sufren un proceso de enfermedad igual que el cuerpo humano, en este caso la piel del grupo sería las intervenciones de sus miembros, ahí estaría el

*Registro de
preguntas
a Dr Pedro Torres
realizadas en
Primer
Coloquio de
Teoría y
Dirección Teatral
en Chile*

que prácticamente lo único que quedaba era que todos nos fuéramos a nuestras casas. Sin embargo el grupo como conjunto tuvo la potencialidad, el oficio de hacer algo con ese dolor, con esa pena y, sobre todo, con una parte del duelo que no se ve: con la rabia. La rabia es una de las emociones más destructivas que está en el ser humano: la rabia es la que produce la venganza. Si ustedes analizan cuidadosamente este texto, es tremendamente rabioso. Podríamos hacerle un análisis con el osciloscopio y descubriríamos aspectos catárticos tremendos: el texto se llama « *La aguja y el globo de la hediondez* ».

Ya como estrategia concreta: identificar primero en qué lugar está el problema, esa es una estrategia cognitiva, es ponerle nombre a los fenómenos: Cuando le pones nombres, haces una variación de estructuración, le pones una explicación, le pones un cuento, una teoría, una hipótesis. Una segunda operación es emocional, que tiene que ver con los rituales, y esto es un ritual. Y terminó con un ejercicio de representación que fue, desde el punto de vista teatral, estético, muy modesta, pero fue una profunda emotividad, porque era el término del curso y esa una resolución.

En ese sentido, hay herramientas para poder revertir los más terribles procesos apocalípticos de las personas y esas vienen generalmente de la psicología, la psicoterapia. Lo otro que quiero señalar, a propósito de lo que tu decías: el año '89 me expulsaron de un hospital por pensar

*Registro de
preguntas
a Dr Pedro Torres
realizadas en
Primer
Coloquio de
Teoría y
Dirección Teatral
en Chile*

*Registro de
preguntas
a Dr Pedro Torres
realizadas en
Primer
Coloquio de
Teoría y
Dirección Teatral
en Chile*

asistémicamente. En ese tiempo hacíamos electroshock a los pacientes sin anestesia general. El signo de que el electroshock estaba bien era si separaba las extremidades superiores en tantos grados. Imagínense la brutalidad de eso. Entonces un grupo de psiquiatras comenzamos a pensar asistémicamente y a hacernos una autoreflexión de que

algo había ahí, habían signos extraños en los terapeutas. Cuando pensamos sistémicamente no hemos encontrado nada mejor que la estructura.

Me mandaron a un hospital en el que no tenía nada que hacer. Finalmente llegué a la Escuela, hice un curso y me acogieron unos académicos de acá, Abel Carrizo entre ellos. Resulta que acá en la Escuela de Teatro se generaron talleres pioneros, por ejemplo cursos de Dramaterapia y también Teatro Espontáneo, que es una disciplina desconocida y muy antigua. Acá con Claudio Pueller la hemos desarrollado y utilizado con los jóvenes en una Corporación Cultural.

Entonces estos son los pasos que nos permiten crear, en el fondo que nos dan permiso para hacer las cosas.