

EL TEATRO COMO RECURSO PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Pedro Eizaguirre Massé

Febrero 2009

Pedro Eizaguirre Massé
Teatro Intrépido. <http://teatroambiente.blogspot.com>

"Qué herramienta de comunicación resulta apropiada, es algo que puede variar enormemente de una situación a otra. De hecho, a menudo olvidamos que la herramienta más poderosa es la comunicación cara a cara."

Frits Hesselink.

Presidente de la Comisión de Educación y Comunicación de la UICN entre 1994 y 2000

El teatro es, entre otras cosas, un instrumento de comunicación. Y como tal se ha utilizado desde su nacimiento, como medio de transmisión de los valores culturales de la comunidad.

La característica más definitoria del teatro como técnica audio-visual de comunicación, es la proximidad física real entre el emisor del mensaje y el receptor del mismo, el cara a cara entre el actor y el espectador.

El hecho de que el instrumento básico del trabajo teatral sea el cuerpo del actor (o la extensión del mismo en forma de títere, marioneta, muñeco u objeto), confiere a esta técnica de comunicación audio-visual un carácter entrañablemente "humano".

Esta "humanidad" del teatro lo hace especialmente eficaz para provocar estados de complicidad entre el emisor del mensaje (el actor) y el receptor del mismo (el espectador). Esto a su vez, lo dota de una gran eficacia a la hora de tratar cuestiones emocionales y sentimientos de pertenencia (a una comunidad, a un territorio...).

Sentir un lugar, una colectividad, un entorno, como propio (sentirme parte de un lugar, de una colectividad, de un entorno) facilita la involucración y la responsabilización en su gestión, así como el desarrollo de comportamientos respetuosos y sostenibles.

"El meollo del teatro es el encuentro. La persona que realiza un acto de autorrevelación, la que establece contacto consigo misma, es decir, una extrema confrontación, sincera, disciplinada, precisa y total, no meramente una confrontación con sus pensamientos sino una confrontación que envuelva su ser integro, desde sus instintos y su aspecto inconsciente hasta su estado más lúcido".

Jerzy Grotowski.

Creador del Teatro Laboratorio.
Dramaturgo, pedagogo y teórico teatral.

El teatro, como instrumento técnico de comunicación, no solo sirve para comunicarse con el público. Las técnicas de entrenamiento actoral son, entre otras cosas, técnicas de introspección, de comunicación con el interior de uno mismo, de análisis de la realidad íntima del ser humano.

Stanislavsky al desarrollar su "método" para la construcción del personaje, buscando desarrollar el denominado "comportamiento orgánico" en escena, considera el arte interpretativo desde el punto de vista de la ciencia y el conocimiento. E influenciado por, entre otras, la teoría psicoanalítica de Freud, crea un método de análisis de la realidad escénica (que implica: la realidad del personaje, la realidad del espacio escénico, la realidad del conflicto dramático, la realidad de la situación imaginaria, etc.), que puede aplicarse al análisis de la relación del ser humano consigo mismo y con su entorno.

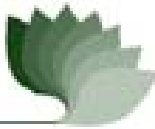
"La antropología teatral es el estudio del comportamiento sociocultural y fisiológico de los seres humanos en situación de representación organizada".

Eugenio Barba.

Director del Odin Teatret.
Fundador de la Internacional School of Theatre Anthropology.

El teatro es, entre otras cosas, una elaborada técnica de análisis de la realidad, y más específicamente de la relación del ser humano consigo mismo y con su entorno. También es un eficaz instrumento de comunicación para fomentar "complicidades" a nivel intelectual y, especialmente, a nivel emocional.

Estas cualidades capacitan al teatro como eficiente recurso para la educación ambiental, entendida esta como proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren

conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, también, la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.

Estas características específicas del arte dramático no han pasado desapercibidas para el mundo de la educación ambiental. Las técnicas teatrales se están utilizando desde hace tiempo, de forma más o menos sistemática (y de forma más o menos consciente) por parte de los educadores ambientales. Las dramatizaciones y los juegos dramáticos, los cuentacuentos (el contador de historias...), los guiñoles y los montajes teatrales más o menos elaborados han pasado a formar parte de los recursos pedagógicos utilizados. También empiezan a aplicarse técnicas de Teatro Social, como las relacionadas con el Teatro Foro o el Teatro del Oprimido. No debemos olvidar que los problemas ambientales son problemas socio ambientales.

En **Teatro Intrépido**, pensando en la participación ambiental y más en concreto en cómo hacer para que participen los que no participan, y creyendo que la participación no nace de la conciencia, ni del conocimiento, ni de los valores aprendidos y asumidos de forma racional, sino que proviene básicamente de valores profundos no adquiridos por el mero raciocinio, relacionados con la parte afectiva-emocional, **la investigación sobre el teatro como recurso para la educación ambiental, la hemos centrado especialmente en la búsqueda de fórmulas dramatúrgicas que nos permitan provocar un "impacto emocional" en los espectadores, del que surja la necesidad de hacer algo en relación con la problemática medioambiental** (Pensamos que si logramos provocar este "impacto emocional", con posterioridad ya tendremos la oportunidad de racionalizar qué hacer, por qué y para qué)

Esto a su vez nos ha llevado a plantearnos diferentes formas de trabajo posibles.

* Trabajando con niños, y dependiendo de las edades, es posible plantear algunos "personajes" como "personas reales". Esto abre la posibilidad de traer al "aquí y ahora" a personajes de la **mitología popular**, cargados de mensajes (valores y actitudes) relacionados con el medio ambiente.

El mito es un relato fabulado que contiene información sobre algún aspecto trascendental de una comunidad. Todo mito quiere ser explicación de un hecho y la mayor parte de los mitos representan objetos y hechos de la naturaleza. Ya que la mitología está íntimamente asociada a las fuerzas de la naturaleza y que el mito tiene un valor cultural ejemplarizante, podemos plantearnos un trabajo de adaptación y/o de creación teatral en base a personajes y/o historias mitológicas, que nos permitan transmitir, y desarrollar, actitudes y valores al respecto de la problemática medioambiental.

"El trabajo teatral sobre el mito y su aplicación a la educación ambiental" es el enunciado de un taller al respecto, que en su día desarrollamos en relación con el Centro de Formación del Profesorado de Santander.

La unidad didáctica: **"El Zarramasquero"**, dirigida a Educación Infantil, era un ejemplo práctico de este tipo de trabajo, asociado a la mitología cántabra.

La unidad didáctica: **"El mensaje de los indios"**, dirigida a niño@s de entre 4 y 10 años, es otro ejemplo de este tipo de trabajo. Pensamos que "los indios" pertenecen al mundo del subconsciente colectivo (much@s de nosotr@s hemos jugado alguna vez de alguna forma a "los indios"), y que representan una imagen "mítica", asociada a la naturaleza salvaje, silvestre y "libre".

Esta unidad didáctica está basada en una dramatización que se plantea como algo real; la visita de un auténtico chamán apache llamado Oso Cantor. La aparición de un indio de verdad en el entorno escolar, crea un fuerte "impacto emocional", que potencia la atención y el interés sobre el mensaje que se quiere transmitir. Si además la comunicación se establece en un plano sosegado y afectivo, como es el caso, el intercambio de información se hace intenso y fluido.

El mensaje básico que trae Oso Cantor, está basado en el discurso del mítico Jefe Seattle: *"Enseñen a sus hijos que nosotros hemos señalado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra"*.

En relación con la forma de transmitir el mensaje, también nos apoyamos en el establecimiento de una serie de analogías entre "mi madre" biológica y "nuestra madre" tierra. Haciendo ver que en la relación con nuestra madre biológica, cuando alguien le trata mal, no hacemos como si no pasara nada, sino que reaccionamos. Proponemos tener una actitud parecida en relación con nuestra madre tierra.

El "impacto emocional" provocado con esta actividad es muy elevado. Esto queda de manifiesto durante las dramatizaciones, y se ve reflejado en las evaluaciones de l@s maestr@s y en las cartas que l@s niño@s escriben a Oso Cantor.

"Debemos ir también más allá de las metáforas para encontrar parábolas, cuentos, mitos, iconos, o personajes que simbolizan la biodiversidad y la interdependencia de la humanidad de una red de vida y de unos procesos naturales que son diversos y están interconectados. Los pueblos nativos americanos del oeste de los Estados Unidos representan la biodiversidad a través de un mito..."

Frits Hesselink

El mito y el rito están interrelacionados. Los rituales y el teatro también.

"En el fondo, aquello que define el espectáculo es, en esencia, lo que puede servir para delimitar el rito de los pueblos primitivos. Por eso actualmente el teórico del teatro tiende a doblarse o a confundirse con el antropólogo, y desde las geniales intuiciones de Antonín Artaud se tiende cada vez más al estudio de las manifestaciones ritualísticas que siguen vivas en algunos países".

Ricard Salvat.

Doctor en Filosofía.
Profesor de Historia de las Ideas Estéticas
y de Historia del Arte Dramático.

* El juego dramático permite trabajar con adultos sobre situaciones imaginarias relacionadas con rituales o **ceremonias asociadas a la naturaleza** (la Madre Tierra) Esto a su vez nos permite trabajar sobre el espacio ritual ("sagrado"), el tiempo ritual (solsticios, equinoccios...), los objetos rituales, las ofrendas y los deseos (a la tierra le ofrecemos lo que esperamos de ella: agua para beber, alimentos para comer, aire para respirar, armonía para vivir...)

Trabajar en la creación de una ceremonia colectiva en honor de la Madre Tierra (que incluya ritmos, danzas y canciones) puede ser una actividad que, además de ser divertida, nos ayude a desarrollar sentimientos de pertenencia al grupo y al territorio, lo cual a su vez nos ayuda a desarrollar una relación emocional con el medio ambiente y sus circunstancias.

Nuestro taller: **"Teatro y ceremonia"**, investiga por estos caminos. El proyecto de creación de una ceremonia solsticial en honor a la Madre Tierra, en torno a la "mágica" noche de San Juan, es otro ejemplo concreto de este tipo de trabajo.

"Tenemos que comprender que entre el conocimiento y el cambio se produce un proceso "químico". Este proceso es como "una sopa hecha con ingredientes desconocidos", que está dirigido por "vientos extraños" y que es tan compleja como los "patrones de las estrellas".

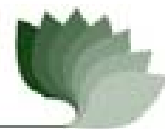
En vez de tratar de adquirir más conocimientos, tenemos que empezar por centrarnos en analizar esa química. Comunicación, psicología y aprendizaje pertenecen al dominio de la química del cambio. Comunicación en el sentido de conocer cómo funciona el boca a boca, cómo promover el debate, y cómo suscitar en la audiencia o el grupo motivos para cambiar. Psicología significa aquí saber cómo funciona nuestra mente. Y aprendizaje en el sentido de conocer cómo aprenden los individuos, las organizaciones y las comunidades para poder cambiar".

Frits Hesselink

* La narración de historias, la sorpresa y el humor son poderosas herramientas para captar la atención y liberar tensiones. Además, "romper el hielo" mejora la capacidad de escucha y ayuda a crear complicidades emocionales. El teatro puede hacer buen uso de todo ello, a la hora de plantearse la comunicación y la reflexión sobre el medio ambiente. En este sentido, la creación de **conferencias dramatizadas**, compaginando lo lúdico con lo pedagógico, es una interesante línea de trabajo a desarrollar.

Nuestra conferencia dramatizada: **"Los dodos y el medio ambiente"**, dirigida a niñ@s de entre 8 y 12 años, con el objetivo de explicar los conceptos de ecosistema y medio ambiente, es un ejemplo de este tipo de trabajo.

La conferencia dramatizada: **"Nosotros y el medio ambiente. Sí, estamos locos"**, es un trabajo dirigido a adult@s, con el objetivo de incitar a la participación ambiental.

"La participación ambiental es un proceso que posibilita la implicación directa en el conocimiento, valoración, prevención y mejora de los problemas ambientales".

Libro Blanco de la Educación Ambiental en España

* **El proceso de creación de un montaje teatral**, implica el desarrollo de un método de análisis de la realidad escénica, que a su vez lleva consigo el estudio y la reflexión sobre la realidad de los personajes, la realidad del espacio escénico, la realidad de los conflictos dramáticos, la realidad de la situación imaginaria, etc.

Este proceso de creación, aplicado a la reflexión sobre el medio ambiente, puede suponer al mismo tiempo un auténtico proceso de conocimiento, valoración, prevención y mejora de los problemas ambientales.

Por medio de dinámicas teatrales, es posible lograr la implicación de una muestra representativa de niños, jóvenes y adultos de una comunidad (un pueblo), en una serie de **talleres de participación ambiental** (para niños, para jóvenes y para adultos), que confluyan en la creación colectiva de un "montaje teatral", cuyo objetivo sea explicar alguna problemática medioambiental que afecte a dicha comunidad, así como plantear acciones concretas dirigidas a reducir el impacto de dicha problemática.

Este proceso, que para los participantes tendría valor en sí mismo, podría ampliarse con la programación del "montaje teatral" al resto de la comunidad, así como a otras comunidades más o menos próximas que tuvieran una problemática similar.

Nuestro proyecto: "**La voz de las generaciones futuras ante el cambio climático**", es un ejemplo de este tipo de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

GROTOWSKI, J. 1983. *Hacia un teatro Pobre*. Siglo veintiuno editores.

HESELINK, F. "Comunicando grandes temas: ecosistemas y personas - biodiversidad para el desarrollo". En Carpeta Informativa del CENEAM, Marzo 2008
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/reflexiones/2008_03hesselink.pdf

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. ORGANISMOS AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES. 1999
30 reflexiones sobre educación ambiental. Carpeta informativa del CENEAM.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE: *Libro Blanco de la Educación Ambiental en España*. Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Medio Ambiente, 1999.
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_documentos/libro_blanco.htm

SALVAT, R. 1983. *El teatro*. Montesinos Editor.

WATSON, I. 2000. *Hacia un tercer teatro*. ÑAQUE Editora.