

DIDACTIC EXPERIENCE / EXPERIENCIA DIDÁCTICA

Forum Theatre as a democratic space of citizenship in secondary school: an educational experience in the Basque Country (Teatro Foro como espacio democrático de ciudadanía en Secundaria: una experiencia educativa en el País Vasco)

Esther Uria-Iriarte and Javier Galarreta
Universidad del País Vasco

(Received 24 April 2019; accepted 10 July 2020)

ABSTRACT

This article seeks to explore the potential implications of using the Forum Theatre technique in secondary school settings. To do so, we describe the intervention programme undertaken in four secondary schools in the Basque Country (Spain) in which the Forum Theatre technique was one of the core methodological strategies. Based on this experience, we can draw conclusions related to the relevance of this technique in generating a democratic space of citizenship where youths can debate and explore alternatives when addressing issues of interest to them from their immediate reality.

KEYWORDS

Forum Theatre, education, secondary school, citizenship.

RESUMEN

En este artículo pretendemos profundizar en las implicaciones que puede tener el uso de la técnica de Teatro Foro en contextos de Secundaria. Para ello, se describe el programa de intervención desarrollado en cuatro centros de secundaria en el País Vasco, y en el que la técnica de Teatro Foro se convierte en una de las estrategias metodológicas centrales. Desde esta experiencia, podemos extraer conclusiones relacionadas con la relevancia de esta técnica a la hora de generar un espacio democrático y de ciudadanía donde los y las jóvenes pueden debatir y explorar alternativas para el abordaje de problemáticas de su interés y realidad inmediata.

PALABRAS CLAVE

Teatro Foro, educación, secundaria, ciudadanía.

Translation from Spanish / *Traducción del español*: Mary Black

CONTACT Esther Uria-Iriarte, Universidad del País Vasco, Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3694-7565>

E-mail: mariaesther.uria@ehu.eus

Within the context of a study on the implications of theatre as a tool to foster peaceful coexistence (Uria-Iriarte, 2018; Uria-Iriarte & Prendergast, 2020), an intervention programme was undertaken in four secondary schools in the Basque Country (Spain). One of the core aspects of this programme was the use of the Forum Theatre technique as a way of presenting the theatre pieces created with the groups of adolescents.

Forum Theatre is a technique of the Theatre of the Oppressed (Boal, 2009). The Theatre of the Oppressed (TO) sprang from the strong influence of Freire's Pedagogy of the Oppressed (2008). To Boal, TO is a space where transitive learning can take place, in which people are actively involved in multiple ways of solving problems by harnessing the active development of the imagination (Popen, 2006). Both Freire's and Boal's work revolves around proposals of articulating the relationship between teacher and students, or actors and spectators. What fundamentally joins the two practices – pedagogy and the Theatre of the Oppressed – is dialogue as action and reflection praxis. The Pedagogy of the Oppressed and the Theatre of the Oppressed seek to foster action, but not to dictate it (Mutnick, 2006). Within education, TO consists in offering spaces where everyone seeks to learn both from themselves and from others with the goal of generating contexts where everyone can live together better, regardless of age, role or experience (Vettraino, 2010).

Forum Theatre as an educational tool

Today, institutions and governments all over the world are promoting a vast diversity of TO experiences to work on issues of human interest with youths (Duffy & Vettraino, 2010). Among these experiences, one of the techniques used the most is Forum Theatre: a play which enacts a mistake-antimodel or a failing with the goal of encouraging the spectators to find solutions or new ways of dealing with oppression (Boal, 2011). The fourth wall disappears and the audience goes from being spectators to actors (spect-actors), meaning that they have the opportunity to suggest new ideas, strategies or possible solutions to the problems enacted. The spect-actor becomes a main character and is invited to actively address the conflict onstage (Calsamiglia & Cubells, 2016).

It is a journey in which the audience becomes actors and the actors become audience members (Ganguly, 2010). The issue is posed as a question to the audience, an interview in which the role of the interviewer is taken by the cast onstage and the role of interviewee is the audience; the answers to the question come not only in words but also in movement, action and dialogue (Calsamiglia & Cubells, 2016; Schutzman & Dodge, 2010). It goes beyond simply putting on a play since it makes it possible for the youths with which it is working to take charge of the action (Campbell, 1994).

The question or topic presented and the identity of the people have to resonate within the cultural context of the participating group (Heap, 2015). This enables a participative space to be opened where youths can explore critical issues from their communities, examine their lives and circumstances, interpret the world around them, become aware of their rights as citizens and thus become active subjects of change (Marín, 2010). This thus generates a space of shared leadership which can promote autonomous people (Linds & Goulet, 2010).

The Forum Theatre can somehow break with a system of vertical interaction between students and teachers to foster horizontal relationship structures, that is, democratic action where students take the prime role to critically explore their immediate reality and build possible alternative actions together.

Development of the intervention programme

Description and planning

The schools were chosen via the Department of Education of the Basque government, which provided a list of four secondary schools which were considered appropriate for the problem because peaceful coexistence issues had been detected there. They are public schools which serve a middle and lower-middle socioeconomic and cultural population. A total of 80 students (43 girls and 37 boys) in the second year of compulsory secondary school (between the ages of 13 and 15) participated from language model D; that is, their entire education is conducted in the Basque language (except Spanish Language and Literature).

The intervention programme was comprised of 16-19 sessions (the number varied based on the negotiations with each school) held during class time. The programme entails a didactic sequence which, coherent with the school's Peaceful Coexistence Plan, seeks to use theatre techniques to encourage the development of socio-emotional competences related to Positive Coexistence. The sessions primarily took place in the tutoring class, as well as in Physical Education, Art and Citizenship classes; one session between 55 and 120 minutes long was held per week, depending on the availability at each school.

The didactic sequence is based on the collective construction of a Forum Theatre play which is performed at the end of the process and features the group of adolescents involved in creating it. The play is based on students' interests, that is, issues that the adolescents perceive in their day-to-day lives. Their interests can be explored through a variety of techniques: (1) *Image theatre*: based on a stimulus (story, news item, word), they try to create a frozen image in pairs or groups and show it to the group. This image can later be explored via a variety of dramatic strategies like *thought checking* and *inner monologue* (explained below). The image can also come to life by adding movement and improvised dialogue; (2) *Scene creation*: for example, we started with the question, "When have you had a bad time or felt something was unfair?" One of the ways of creating scenes is with post-its. Each participant anonymously wrote down an event on a post-it. Later they were put in a box and each group randomly picked several of them with the goal of developing a scene based on them.

In the last phase of the programme, the students had to choose four scenes, and the facilitator (author 1) was in charge of weaving a dramatic structure. All the sessions were recorded, which enabled us to capture the exact phrases in the scenes created by the adolescents. In this way, a Forum Theatre play emerged from each school which addressed specific topics like substance use (school 1), family breakdown and professional orientation (school 2), bullying (school 3) and sexual identity (school 4).

Sequence of the Forum Theatre technique: Performance space and classroom

Each Forum Theatre play was performed at the school the students attended with both the students (from the same year or younger) and some of the teachers involved in the programme as the audience. Based on experiences outlined by Casalmiglia and Cubels (2016) and Forcadas (2012), the Forum Theatre play followed a three-part sequence:

1. Before the presentation

The joker (a term to describe the facilitator of the Forum Theatre, in this case author 1) briefly introduces the play. Likewise, as a warm-up and encouragement for the audience to later participate in the forum, the joker can lead the audience through a game. The goal is to break down the fourth wall between stage and audience from the very start.

2. Introduction of the Forum Theatre play

A play around 30 minutes long is presented which reflects an “anti-model” or unresolved issue. It comes with an open ending which reflects the question that the audience is being asked, thus signalling the beginning of the forum.

3. Facilitation of the forum.

Now we enter the debate space or forum. Once again, the joker appears to serve as the facilitator and encourage audience participation. To do so, they gradually begin to ask questions that examine the issues posed so different alternatives can be proposed and tried onstage. The questions to be asked include the following:

- Is it real? Does it concern you? Does it happen often? Does this ring a bell? Do you know anyone it happens to?
- Who suffers the most?
- What is the problem? What didn't you like?
- Can anything be done? Can something else be done? When?
- When did (a certain character) suffer the most?
- What need are they fighting for? What do they want?
- What question comes to mind?
- What would you do? When would you do it? (when the *spect-actor* comes onstage the question is repeated)

It is better to first make the questions more closed than open-ended. For example: “Is it real?”, “Does it concern you?”, “Does it happen?”. Answer: “yes/no” (positionings appear). The next question should be more open-ended: “What is the problem?”

If the audience does not participate, first and foremost their decision should be respected, and you should try to figure out why. It is important not to force the matter. In this sense, different strategies can be taken:

- Get the audience into small groups: have them debate one possible alternative and have a spokesperson chosen by the group later share it out loud.
- The character can move to where the *spect-actor* is so that the latter doesn't feel so overexposed.
- An alter ego can be used. The *spect-actor* dictates to the actor what the latter should do.

Other dramatic strategies that can be used when facilitating and exploring the different scenes can include the following (Baldwin, 2014; Boal, 2011; Neelands & Goode, 2015; Prendergast & Saxton, 2013):

- *Hot seat*: One of the characters sits in a chair and is questioned by the audience with the goal of getting more information on the character. This helps explore or reveal circumstances and motivations concealed behind acts.
- *Writing in role*: This is a strategy in which the audience has to write as if they were the character, such as the beginning of a diary entry or a letter.
- *Slow motion*: The scene is repeated in slow motion to capture more details of the situation.
- *Inner monologue*: A scene is frozen at a given point and on the joker's instructions, each character verbalises what they are thinking at that moment.
- *Thought checking*: From a frozen scene or an image, the joker stands behind the character and draws a speech bubble behind the person's head while asking the audience what thought might be written in that speech bubble.

The programme views presenting the Forum Theatre play as the goal. However, this is a technique that is not limited to public performance but has also been used in sessions as a way to facilitate scenes. In this way, the sequence described above can be conducted similarly within the classroom setting with the goal of working on real conflicts that emerge in day-to-day life at school.

Assessment of Forum Theatre as an educational tool

Once we had experienced Forum Theatre, we collected assessments of how it had impacted students and teachers. The programme evaluation was conducted within the context of a broader study (Uria-Iriarte & Prendergast, 2020) which used a mixed methodology that integrates both a quantitative and a qualitative study. The quantitative study was conducted through a battery of standardised tests with the goal of measuring socio-emotional variables related to peaceful coexistence (Uria-Iriarte, 2018). The qualitative data collection strategies included 47 interviews with the students and teachers involved in the process. In this article, we shall focus on the results of these interviews to present the students' and teachers' assessments of the Forum Theatre technique.

Student assessments

Students consider it a tool that fosters audience participation in a space where they can **contribute ideas** and **share perspectives**: “It’s a good way to give the audience the opportunity to have an experience”. The students stated that trying alternatives onstage enables them to **put themselves in the characters’ shoes**, experience it, **gain awareness** of the issues posed, **open their minds** and realise that **it isn’t always easy** to find a solution: “You can put yourself in the shoes of people who were doing it and know that it’s not as easy as it looks from the outside”; “It’s pretty good for realising what other people may be going through. To not do it”.

I: yes, because **they said opinions** and so at the end

J: At the end they came onstage

I: it was good

E: and they improvised

J: **they made their own script.**

Likewise, the students viewed the forum technique as a way of exploring sensitive issues, whose effects may be **reflected in the group context and immediate reality**: “It helped us live peacefully with others and not only think about ourselves but also about others”.

Teacher assessments

The teachers state that it is a useful, relevant tool for **analysing, exploring** and **understanding** the issues dealt with. They appreciate the fact that the viewers do not remain passive but **participate** in suggesting alternatives.

I think it’s a good idea since it’s a way to study, analyse and make the most of what is being experienced, not remain just a spectator, like a passive audience, watch it [the play] and leave. If this forum weren’t held, you couldn’t make the most of this activity.

I find the idea of the forum very important, even necessary.

As one of the teachers mentioned, proposing an idea via action forces us to **put ourselves in the character’s shoes**, a factor that helps us gain awareness and realise that **it’s not so easy** to find a solution.

Yes, because if you think that things should be a certain way but you act out what you think should be right because the majority suggested “it should be this way” but they get up there and don’t act so “nice”.

Since audience participation is at the core, one of the teachers viewed the Forum Theatre as a work of art that **changes and is always different**.

(...) getting people to participate in the forum means that it will always be different. From this same perspective, you’ll always have different paintings, or works of art, with different purposes; if you change one image, then everything is different.

On the other hand, one teacher who ended up participating in the play by playing a role said that this helped somehow helped the students **get to know her in a different way**: “I think they’ve seen a different facet of me besides the grumpy maths teacher”.

In terms of difficulties, they mentioned the audience behaviour (students who did not participate in the creation process), which sometimes hindered the fluid course of the Forum Theatre session. “Maybe they should have had more information. I’m not sure to what point the kids were informed, not those who participated in the programme but the others.”

Conclusions

This project was based on constructing four Forum Theatre plays where the main characters were the students themselves. As Gil-Juárez, Feliu, Vall-Llovera, Calsamiglia, and Conesa (2015) suggest, “new ways of acting in situations of oppression or dominance can be promoted by creating an ad-hoc play” (p. 1594). Both the students and teachers positively rated the Forum Theatre since it opens a participative space where the adolescents can express their concerns and share perspectives. Forum Theatre has the potential to provide the means for a diversity of voices to be expressed, both individually and on community level. It provides youths with the chance to somehow influence their learning, which is a process laden with political content (Sloane & Wallin, 2013).

Likewise, beyond the performance format, the Forum technique is a possibility that can be included in daily classroom reflection. It is a powerful educational tool for training students in how to manage the conflicts that arise in day-to-day life at school (Burton & O'Toole, 2009). By trying different actions onstage and living the experience, the students were able to put themselves in the shoes of the characters in order to gain awareness of the issues posed, open their minds and realise that it is not always easy to find a solution. In fact, more important than finding a solution is the dialogue space opened around the search for alternatives.

On the other hand, in reference to avenues of improvement, it is a good idea to first provide the audience (students) formative-informative coaching on the issues that the play is going to address, as well as giving them a minimal idea of what it means to attend a Forum Theatre session.

With all of this, we want to assert that the Forum Theatre technique is a useful tool in secondary school (Duffy, 2010), as a community-based, democratic exercise which encompasses reflection and the quest for alternatives around issues that concern adolescents. The Forum Theatre technique opens up a democratic space of citizenship where students’ voices come to the fore, and it enables processes to be initiated where students can construct knowledge collectively by jointly exploring other possible ways of being in the world.

Teatro Foro como espacio democrático de ciudadanía en Secundaria: una experiencia educativa en el País Vasco

Dentro del contexto de una investigación sobre las implicaciones del teatro como herramienta para el fomento de la convivencia (Uria-Iriarte, 2018; Uria-Iriarte & Prendergast, 2020), desarrollamos un programa de intervención en 4 centros de secundaria del País Vasco. Una de las claves centrales de este programa consistía en la utilización de la técnica de Teatro Foro como forma de presentación de las piezas teatrales creadas con los grupos de adolescentes.

El Teatro Foro consiste en una técnica del Teatro del Oprimido (Boal, 2009). El Teatro del Oprimido (TO) nace bajo una fuerte influencia de la Pedagogía del Oprimido de Freire (2008). Para Boal, el TO supone un espacio donde desarrollar un aprendizaje transitivo en el cual las personas están activamente involucradas en múltiples maneras de resolver problemas y donde se da cabida al desarrollo activo de la imaginación (Popen, 2006). Tanto el trabajo de Freire como el de Boal, gira en torno a propuestas de articulación de la relación entre profesorado y alumnado, o actor y espectador. Lo que fundamentalmente une las dos prácticas- Pedagogía y Teatro del Oprimido- es el diálogo como praxis de acción y reflexión. Pedagogía del Oprimido y Teatro del Oprimido persiguen fomentar la acción, pero no dictarla (Mutnick, 2006). El TO, dentro de la educación, consiste en ofrecer espacios donde todas las personas quieran aprender tanto de sí mismas como de las otras con el objetivo de generar contextos donde vivir mejor juntas, independientemente de la edad, rol o experiencia (Vettraino, 2010).

Teatro Foro como herramienta educativa

Hoy en día, instituciones y gobiernos en todo el mundo promueven una gran diversidad de experiencias de TO para trabajar temas de interés humano con jóvenes (Duffy & Vettraino, 2010). Entre estas experiencias, una de las técnicas más utilizadas es la del Teatro Foro: una pieza teatral que representa un error-antimodelo- o un fallo, con el objetivo de estimular a los espectadores en la búsqueda de soluciones o nuevos modos de enfrentarse a la opresión (Boal, 2011). La cuarta pared desaparece y el público pasa de ser espectador a ser actor (*espectactor*), desde cuya condición tiene la oportunidad de plantear nuevas ideas, estrategias o posibles soluciones a los problemas representados. El *espectactor*, se vuelve protagonista y es invitado a abordar el conflicto activamente en el escenario (Calsamiglia & Cubells, 2016).

Supone un viaje en el que las personas de la audiencia se convierten en actores y los actores se convierten en miembros de la audiencia (Ganguly, 2010). Se configura como una pregunta al público, una entrevista en la que el papel del entrevistador lo representa el elenco en escena y el papel de entrevistado la audiencia; las respuestas a la pregunta no solo se dan en palabras, sino en movimiento, acción y diálogo (Calsamiglia & Cubells, 2016; Schutzman & Dodge, 2010). Va más allá de mostrar simplemente una pieza teatral, ya que posibilita que los y las jóvenes con los que se trabaja se hagan cargo de la acción (Campbell, 1994).

La pregunta o el tema presentado, y la identidad de los personajes debe resonar en el contexto cultural del colectivo participante (Heap, 2015). Esto permite abrir un espacio participativo donde la juventud pueda explorar temas críticos provenientes de sus comunidades, examinen sus vidas y circunstancias, lean el mundo que les rodea, tomen conciencia de sus derechos como personas ciudadanas y, así, se conviertan en sujetos activos de cambio (Marín, 2010). Se genera, así, un espacio de liderazgo compartido, que permite la promoción de personas autónomas (Linds & Goulet, 2010).

El Teatro Foro puede, de algún modo, romper con un sistema de interacción vertical entre alumnado y profesorado, para fomentar estructuras de relación horizontales, es decir, de acción democrática donde el alumnado adquiere el rol protagonista para explorar, críticamente, su realidad inmediata y construir conjuntamente alternativas posibles de acción.

Desarrollo del programa de intervención

Descripción y planificación

La selección de los centros se llevó a cabo a través del Departamento de Educación del Gobierno Vasco que facilitó una relación de cuatro centros de Secundaria donde, por problemas de convivencia detectados en los mismos, se consideraba pertinente el desarrollo del programa. Se trata de centros de titularidad pública que atienden a una población de nivel socioeconómico y cultural medio y medio-bajo. En total han participado 80 estudiantes (43 chicas y 37 chicos) de 2º de la ESO (entre 13 y 15 años de edad) que pertenecen al modelo lingüístico D, es decir, que cursan toda la formación en euskera (con excepción de Lengua y Literatura Española).

El programa de intervención se compuso de 16-19 sesiones (el número varía en base a la negociación con cada centro) desarrolladas en horario curricular. El programa representa una secuencia didáctica que, coherente con el Plan de Convivencia del centro, pretende vehicular, a través de técnicas teatrales, el desarrollo de competencias socioemocionales relacionadas con una Convivencia Positiva. Las sesiones se articularon, principalmente, en el espacio de Tutoría, así como en Educación Física, Plástica y Ciudadanía; con una frecuencia de una sesión por semana, de entre 55 a 120 minutos dependiendo de la disposición de agenda de cada centro.

La secuencia didáctica se basa en la construcción colectiva de una pieza de Teatro Foro que se representará al final del proceso y que la protagonizará el grupo de adolescentes implicado en la creación. La pieza teatral parte de los intereses del alumnado, es decir, de las problemáticas que los y las adolescentes perciben en su día a día. La exploración de sus intereses se podía realizar través de diversas técnicas: (1) *Teatro imagen*: partiendo de un estímulo (historia, noticia, palabra) se trata de crear una imagen congelada, en parejas o de forma grupal, y mostrarla al grupo. Esta imagen se puede explorar posteriormente a través de diversas estrategias dramáticas como, por ejemplo, *chequeo de pensamiento* o *monólogo interior* (explicadas posteriormente). La imagen también puede recobrar vida incorporándole movimiento y diálogo de forma improvisada; (2) *Creación de escenas*: por ejemplo, se partía de la pregunta: “¿En qué momento lo he pasado mal o me ha parecido algo injusto?”. Una de las formas de crear escenas era a través de post-its. Cada participante apuntaba un suceso en el papelito de forma anónima. Posteriormente se metía en una caja y, por grupos, cogían al azar varios de estos papelitos con el objetivo de elaborar una escena a partir de los mismos.

En la última fase del programa, el alumnado tenía que escoger cuatro escenas, y la facilitadora (autora 1) fue responsable de tejer una estructura dramática. Todas las sesiones fueron grabadas, lo cual permitía recoger frases exactas de las escenas creadas por los y las adolescentes. De esta forma, de cada centro surgió una pieza de Teatro Foro que abordaba temáticas concretas como, por ejemplo: consumo de sustancias (centro 1), desestructuración familiar y orientación profesional (centro 2), bullying (centro 3), identidad sexual (centro 4).

Secuencia de la técnica del Teatro Foro: espacio de representación y aula

Cada pieza de Teatro Foro se representó en cada centro escolar donde asistieron, como audiencia, tanto estudiantes (del mismo curso o un curso menor) como parte del profesorado implicado en el programa. Partiendo de experiencias aportadas por Casalmiglia y Cubels (2016) y Forcadas (2012), la pieza de Teatro Foro seguía una secuencia que contemplaba tres momentos:

1. Antes de la presentación

La *joker* (término para describir a la dinamizadora del Teatro Foro y ejercido por la autora 1) realiza una introducción breve de la pieza teatral. Asimismo, como calentamiento y estímulo para la participación posterior en el foro, puede realizar un juego con el público. Se trata de romper, desde el inicio, la cuarta pared entre escenario y audiencia.

2. La presentación de la pieza de Teatro Foro

Se presenta la pieza de unos 30 minutos que refleja un “antimodelo” o una problemática no resuelta. Culmina en un final abierto que refleja la interrogación dirigida al público y que representa el comienzo del foro.

3. Dinamización del foro.

Entramos en el espacio de debate o de foro. Entra de nuevo la figura de la *joker* para dinamizar y estimular la participación del público. En este sentido, comienza progresivamente realizando preguntas que nos vayan acercando a los asuntos planteados para, posteriormente, proponer y probar diferentes alternativas en escena. Las preguntas a realizar pueden ser las siguientes:

- ¿Es real? ¿Os preocupa? ¿Pasa mucho? ¿Os suena? ¿Conocéis a alguien que le pase?
- ¿Quién lo pasa peor?
- ¿Cuál es el problema? ¿Qué no os ha gustado?
- ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer otra cosa? ¿Cuándo?
- ¿En qué momento (tal personaje) lo pasa peor?
- ¿Cuál es la necesidad por la que lucha? ¿Qué quiere?
- ¿Qué pregunta te viene a la cabeza?
- ¿Qué harías? ¿En qué momento lo harías? (cuando el *espectactor* sube a escena se le repite la pregunta)

Es recomendable que las preguntas pasen de ser más cerradas a más abiertas. Por ejemplo: “¿Es real?”, “¿Os preocupa?”, “¿Pasa?”. Respuesta: “sí/no” (aparecen posicionamientos). La siguiente pregunta puede ser más abierta: “¿Cuál es el problema?”.

Si el público no participa, lo primero y más importante es respetar su decisión y detectar por qué. Es importante no forzar. En este sentido, se pueden adoptar diferentes estrategias:

- Formar pequeños grupos en el público: se discute una posible alternativa y un/a portavoz elegido por el grupo lo comunica después en voz alta.
- El personaje se puede mover donde está el *espectactor*, para que este no se sienta tan sobreexpuesto.
- Se puede utilizar un ego doble. El *espectactor* dicta al actor lo que tiene que hacer.

Otras estrategias dramáticas que se pueden utilizar a la hora de dinamizar y explorar las diversas escenas pueden constituir, como ejemplo rápido, las siguientes (Baldwin, 2014; Boal, 2011; Neelands & Goode, 2015; Prendergast & Saxton, 2013):

- *Silla caliente*: uno de los personajes se sienta en una silla y es interrogado por la audiencia con el objetivo de adquirir más información acerca del personaje. Ayuda a profundizar o descubrir las circunstancias o las motivaciones que se esconden detrás de los hechos.
- *Escribir en rol*: se trata de una estrategia en la que la audiencia tiene que escribir desde el personaje, por ejemplo, el comienzo de un diario o una carta.
- *Cámara lenta*: se repite la escena de forma lenta, para captar más detalles de la situación.
- *Monólogo interior*: se congela una escena en un momento dado y, a la indicación de la *joker*, cada personaje verbaliza lo que está pensando en ese momento.
- *Chequeo de pensamiento*: desde una escena congelada o una imagen, la *joker* se pone detrás de un personaje y dibuja con sus manos un bocadillo de cómic encima de la cabeza del personaje preguntando a la audiencia qué pensamiento puede estar escrito en dicho bocadillo.

El programa plantea como horizonte culminar en la presentación de una pieza de Teatro Foro. Sin embargo, se trata de una técnica que no se ha limitado a la presentación pública, sino que se ha utilizado también en las sesiones como forma de dinamizar las escenas. De esta forma, la secuencia descrita se puede desarrollar de forma similar dentro del contexto de aula con el objetivo de trabajar conflictos reales surgidos en el día a día escolar.

Valoración del Teatro Foro como herramienta educativa

Una vez vivida la experiencia pasamos a recoger la valoración en torno a cómo esta había impactado en el alumnado/profesorado. La evaluación del programa se contextualiza dentro del marco de una investigación más amplia (Uria-Iriarte & Prendergast, 2020) donde se desarrolló una metodología mixta que integraba un estudio cuantitativo y otro cualitativo. El estudio cuantitativo se realizó a través de una batería de test estandarizados con el objetivo de medir variables socio-emocionales relacionadas con la convivencia (Uria-Iriarte, 2018). Entre a las estrategias de recogida de datos de tipo cualitativo, se llevaron a cabo 47 entrevistas a alumnado y profesorado implicado en el proceso. En este artículo, nos centraremos en los resultados de estas entrevistas para presentar las valoraciones de alumnado/profesorado respecto a la técnica del Teatro Foro.

Valoración del Alumnado

Se considera una herramienta que fomenta la participación de la audiencia en un espacio donde poder **aportar ideas y compartir perspectivas**: “está bien para darle una oportunidad al público para tener una experiencia”. El alumnado expresa que el hecho de probar alternativas en escena permite **ponerse en el lugar de los personajes**, vivirlo, **tomar conciencia** respecto a los asuntos planteados, **abrir mirada** y darse cuenta de que a veces **no resulta fácil** encontrar una solución: “se pueden poner en la piel de la gente que lo estaba haciendo y saber que no es tan fácil como se ve desde fuera”; “bastante bien para que se den cuenta de cómo lo pueden estar pasando otras personas. Para que no lo hagan”.

I: sí, porque **decían opiniones** y así al final

J: Al final que salieran a escena

I: estuvo bien

E: e improvisaron

J: hicieron su propio guion.

Asimismo, el alumnado valora la técnica del foro, como una forma de explorar temáticas sensibles y cuyo efecto se puede **reflejar en el contexto grupal y realidad inmediata**:

“ha servido para convivir con los demás y no sólo pensar en lo nuestro sino también en lo de los demás”.

Valoración del Profesorado

Expresa que es una herramienta útil y relevante para el **análisis, exploración y comprensión** de los temas tratados. Se valora el hecho de que los espectadores no se queden en un estado pasivo y **participen** en la proposición de alternativas.

Me parece una buena idea pues es una manera también de estudiar, analizar y de sacarle partido a lo que se está viendo, no sólo quedarte como mero espectador, como público pasivo, verla [la obra] e irte. Si no se hace ese foro a lo mejor no se saca todo el partido a esa actividad. La idea del foro me parece muy importante, imprescindible.

Tal como comenta una de las profesoras, el hecho de proponer una idea a través de la acción obliga a **ponerse en la piel del personaje**; factor que ayuda a tomar conciencia y a darse cuenta de que llegar a la solución **no es tan fácil**.

Sí, porque tú crees que la cosa debería ser así, pero actúas lo que piensas que debería ser lo correcto... porque la mayoría proponía “esto debería ser” pero se meten ahí, y no hacen lo “bonito”.

Al ser la participación del público un eje nuclear, una de las profesoras valora el Teatro Foro como una obra de arte que **cambia y siempre es diferente**.

(...) hacer partícipe en el foro quiere decir que siempre será diferente. Desde el mismo punto de vista, siempre tendrás diferentes cuadros, u obras de arte. Con diferentes finales, si cambias una imagen, ya es todo diferente.

Por otro lado, en el caso de una profesora que acabó participando en la obra de teatro interpretando un papel, expresa que este hecho ha podido contribuir en cierta medida a **que la conozcan de otra manera**: “creo que han visto una faceta distinta mía aparte de la profesora gruñona de matemáticas”.

En cuanto a las dificultades, se hace referencia al **comportamiento del público** (alumnado que no ha participado en el proceso de creación) que en algunas ocasiones obstruía el desarrollo fluido de la sesión de Teatro Foro. “Igual tenían que haber tenido más información, no sé hasta qué punto los chavales han tenido información. No los que han participado en el programa sino los demás”.

Conclusiones

Este proyecto se ha basado en la construcción de cuatro piezas de Teatro Foro donde el protagonista principal ha sido el propio alumnado. Tal como sugieren Gil-Juárez, Feliu, Vall-Llovera, Calsamiglia, y Conesa (2015): “se pueden promover nuevas formas de actuar ante situaciones de opresión o dominio, a través de la creación de una obra de teatro ad hoc” (p. 1594). Tanto el alumnado como profesorado ha valorado positivamente el Teatro Foro ya que permite abrir un espacio participativo donde los y las adolescentes pueden expresar sus preocupaciones y compartir perspectivas. El Teatro Foro tiene el potencial de proporcionar los medios para que la diversidad de voces se exprese, tanto a nivel individual como comunitario. Proporciona a la juventud la oportunidad de influir de alguna forma en su aprendizaje, lo que implica un proceso cargado de contenido político (Sloane & Wallin, 2013).

Asimismo, la técnica del foro-más allá del formato de representación- es una posibilidad que se puede incluir en la reflexión diaria del aula. Se trata de una herramienta educativa poderosa para el entrenamiento en la gestión de conflictos que surgen en el día

a día escolar (Burton & O'Toole, 2009). Al poder probar diferentes acciones en escena y vivir la experiencia, el alumnado se ha podido poner en el lugar de los personajes para, así, tomar conciencia respecto a los asuntos planteados, abrir la mirada y darse cuenta de que a veces no resulta fácil encontrar una solución. Más que encontrar la solución, lo importante es el espacio de diálogo que se abre en torno a la búsqueda de alternativas.

Por otro lado, en referencia a las líneas de mejora, se consideraría oportuno realizar un acompañamiento formativo/informativo previo del público (alumnado) en torno a los temas que se van a tratar en la pieza teatral, así como respecto a nociones mínimas de lo que supone asistir a una sesión de Teatro Foro.

Con todo ello, podemos constatar que la técnica de Teatro Foro se constituye como herramienta útil en el contexto de Secundaria (Duffy, 2010), como ejercicio comunitario y democrático que acoge la reflexión y la búsqueda de alternativas en torno a temáticas que preocupan a los y las adolescentes. La técnica del Teatro Foro abre un espacio democrático de ciudadanía donde se prioriza la voz del alumnado; permite abrir procesos donde los y las adolescentes pueden construir conocimiento de forma colectiva a través de la exploración conjunta de otras posibilidades de ser y estar en el mundo.

References / Referencias

- Baldwin, P. (2014). *El arte dramático aplicado a la educación: aprendizaje real en mundos imaginarios*. Madrid: Morata.
- Boal, A. (2009). *Teatro del Oprimido: Teoría y práctica*. Barcelona: Alba
- Boal, A. (2011). *Juegos para actores y no actores*. Barcelona: Alba.
- Burton, B., & O'Toole, J. (2009). Power in their hands: The outcomes of the acting against bullying research project. *Applied Theatre Researcher/IDEA Journal*, 10, 1–15.
- Calsamiglia, A., & Cubells, J. (2016). El potencial del Teatro Foro como herramienta de investigación. *Athenaea Digital - Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 16(1), 189-209.
- Campbell, A. (1994) Re-inventing the wheel. Breakout theatres-education. In M. Schutzman, & J. Cohen-Cruz (Eds.), *Playing Boal: Theatre, therapy, activism* (pp. 53-63). Routledge.
- Duffy, P. (2010). From I to we: Analogical induction and theatre of the oppressed with Youth. In P. Duffy, & E. Vettraino (Eds.), *Youth and theatre of the oppressed* (pp. 203-216). New York, NY: Palgrave Macmillan
- Duffy, P., & Vettraino, E. (2010). *Youth and theatre of the oppressed*. Palgrave Macmillan. doi: 10.1057/9780230105966
- Forcadas, J. (2012). *Praxis del Teatro del Oprimido en Barcelona*. Barcelona: Editorial Imprenta MRR.
- Freire, P. (2008). *Pedagogía del Oprimido*. Madrid: Siglo XXI.
- Ganguly, S. (2010). Rethinking interaction on and off the stage Jana Sanskriti's experience. In P. Duffy, & E. Vettraino (Eds.), *Youth and theatre of the oppressed* (pp. 143-157). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Gil-Juárez, A., Feliu, J., Vall-Llovera, M., Calsamiglia, A., & Conesa, E. (2015). De la investigación mediante relatos de vida al teatro social: el caso de la brecha digital de género. *Universitas Psychologica*, 14(5), 1583-1598. doi: <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-5.imrv>
- Heap, B. (2015). The aesthetic of becoming; Applied theatre and the quest for cultural certitude. In G. White (Ed.), *Applied theatre: Aesthetics* (p. 231-254). London/New York, NY: Bloomsbury.

- Linds, W., & Goulet, L. (2010). Acting outside the box: Integrating theatre of the oppressed within an antiracism schools program. In P. Duffy, & E. Vettraino (Eds.), *Youth and Theatre of the Oppressed* (pp. 159-183). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Marín, C. (2010). Ripples on the water discoveries made with young people using theatre of the oppressed. In P. Duffy, & E. Vettraino (Eds.), *Youth and theatre of the oppressed* (pp. 217-228). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Mutnick, D. (2006). Critical interventions: The meaning of praxis. In J. Cohen-Cruz, & M. Schutzman (Eds.), *A Boal companion: Dialogues on theatre and cultural politics* (pp. 33-45). London: Routledge.
- Neelands, J., & Goode, T. (2015). *Structuring Drama Work*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Popen, S. (2006). Aesthetic spaces/imaginative geographies. In J. Cohen-Cruz & M. Schutzman (Eds.), *A Boal companion: Dialogues on theatre and cultural politics* (pp. 125-132). London: Routledge.
- Prendergast, M., & Saxton, J. (2013). *Applied drama: A facilitator's handbook for working in community*. Bristol/Chicago: Intellect.
- Schutzman, M., & Dodge, B. J. (2010). Let's Rock the bus. In P. Duffy, & E. Vettraino (Eds.), *Youth and theatre of the oppressed* (pp. 229-249). New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Sloane, J. A., & Wallin, D. (2013). Theatre of the commons: A theatrical inquiry into the democratic engagement of former refugee families in Canadian public high school communities. *Educational Research*, 55(4), 454-472.
- Uria-Iriarte, E. (2018). *Design, development and evaluation of a program based on techniques of the theatre system for the promotion of positive coexistence in the secondary students of the Basque Country*. (Doctoral Thesis). University of the Basque Country, Spain.
- Uria-Iriarte, E., & Prendergast, M. (2020). Open circle: playing coexistence in ten movements. *Qualitative Inquiry*. doi:10.1177/1077800420912797
- Vettraino, E. (2010). Silent screaming and the power of stillness theatre of the oppressed within mainstream elementary education. In P. Duffy, & E. Vettraino (Eds.), *Youth and theatre of the oppressed* (pp. 63-79). New York, NY: Palgrave Macmillan. doi: 10.1057/9780230105966