

**TEATRO
MAGIA CURATIVA**

SHIRLEY LILIANA RECALDE MISNAZA

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
DIPLOMADO TERAPIAS EN ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2007**

**TEATRO
MAGIA CURATIVA**

SHIRLEY LILIANA RECALDE MISNAZA

**TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTAR AL
TITULO DE LICENCIADO EN ARTES VISUALES**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
DIPLOMADO TERAPIAS EN ARTES
SAN JUAN DE PASTO
2007**

TABLA DE CONTENIDO

	PAG
ENSAYO	
Teatro magia curativa	4
Teatro un acto propositivo	4
Catarsis	4
Según Aristóteles	6
La conciencia	6
La creatividad	7
La sanación	7
Sensibilidad	8
La representación es terapéutica	8
PROPUESTA	10
1. PROBLEMA	11
1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA	12
1.3. TEMA	12
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION	12
1.4.1 OBJETIVO GENERAL	12
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	12
1.5. JUSTIFICACION	13
2. MARCO DE REFERENCIA	14
2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS	15

2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	21
2.3. HIPOTESIS	22
3. METODOLOGIA	24
3.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION	25
3.2. POBLACION Y MUESTRA	25
3.3. INDICE ANALITICO TENTATIVO	26
3.4. GUIA DE TRABAJO DE CAMPO	26
4. ASPECTO ADMINISTRATIVO	29
4.1. RECURSOS HUMANOS	30
4.2. RECURSOS FISICOS	30
4.3. RECURSOS LOGISTICOS	30
4.4. PRESUPUESTO	30
BIBLIOGRAFIA	31

RESUMEN

El teatro como terapia introduce en un mundo en el cual se puede actuar para poder vivir con una mejor calidad de vida teniendo en cuenta que nuestros problemas los podemos solucionar al trasmutarlos en actos poéticos, cambiando nuestro propio punto de vista y el de los demás. Llegando a una sanacion colectiva donde el espectador puede también ser participe de dicha sanacion dando como resultado un cambio y un mejoramiento personal y transmisor en un futuro.

Teniendo en cuenta la situación del mundo y de nuestra sociedad, el teatro ejerce un interesante aporte ya que en el se pueden tratar temas tanto emocionales como políticos y sociales lo que conlleva a una critica en la cual se puede dar la sanacion.

El teatro concientiza el porque de nuestra existencia y del paso transitorio por la tierra, el valor de nuestro cuerpo, alcanzando niveles de catárticos donde ocurre una transformación, llevando a nuevas propuestas, sanando las heridas causadas por las agresiones del tiempo.

Alejandro Jodorowsky propone que la sanacion es de artistas y poetas ya que el artista es un ser mas sensible y creativo a la hora de proponer una terapia, la idea es tratar al paciente como una persona o sea trabajar con voluntad.

El escuchar es el primer paso para comenzar una terapia, como seres que tenemos alma y espíritu no somos indiferentes a nosotros mismos, la ética es un obstáculo que han impuesto para que curar enfermedades y no personas.

El teatro es una fuente que permite la salida de emociones reprimidas teniendo como base la catarsis que es el punto de giro donde la persona alcanza otros niveles de conciencia, incrementando un cambio, para un mejoramiento

ABSTRACT

In a World in which we can act to live, theatre as therapy introduces a better quality of life taking into account that we can solve our problems changing them into poetic acts. We can also change our own point of view and others. The main purpose would be a collective health in which the individual can participate improving him/herself and helping other people.

Taking into account the situation of this world and our society, theatre supports the idea of representing emotional, political and social topics with the purpose of being the way of reaching wellbeing for everybody in this earth.

Theatre helps us understand the importance of our body and the purpose of our life in this world.

Alexander Judorosky states that wellbeing comes from artists and poets because they are more sensible and creative at the moment of proposing a therapy. The main idea is to help the patients as human beings, in other words working with love.

Listening is the first step of beginning a therapy. As human beings we are not souls and spirits indifferent to ourselves. Ethics has become an obstacle of reaching health for diseases and not for people.

Theatre is a source which promotes the coming of internal feelings that helps the person to reach higher levels of conscience provoking a change to be a better person.

TEATRO MAGIA CURATIVA

ENSAYO

TEATRO MAGIA CURATIVA

El Teatro Un Acto Propositivo.

Genera herramientas para hacer de los problemas de cada persona una verdadera **propuesta de sanación**, estos son aprovechados para el desencadenamiento de situaciones donde salen a flote estados irreconocibles de personalidad por lo cual el asombro conmueve la verdadera identidad y el punto que altera la armonía del cuerpo, convirtiéndose esto en una batalla y a la vez una conciliación entre el problema y la realidad.

El teatro lleva a conocer y a entrar en mundos desconocidos pero que nos introducen a momentos llevados por las sensaciones inspiradas por el deseo de libertad.

El teatro logra encontrar su punto creativo en un momento donde el cuerpo y el espíritu se dejan guiar por lo que esta pasando a su alrededor, esto sugiere al actor retomar sus deseos y evidenciarlos de una manera poética...

Catarsis

Catarsis concentra su punto decisivo en la **descarga de sentimientos reprimidos** llegando así a la liberación y al mismo tiempo a la sanación.

La catarsis es un acto retomado desde la antigüedad.

Dentro de lo chamánico el ritual es un acto donde la curación se hace visible desde la disponibilidad que se tenga en cuanto a creer o no creer.

El ritual es el pretexto para llegar a un acuerdo o pacto donde todo el cuerpo se compromete y de esta manera se logra llegar a ese punto donde gira todo dentro de sí y se logra por fin la **transmutación** del problema llegando a la claridad de la razón y la conciencia lo que permite la sanación, esta a su vez se da al evidenciar los sentimientos a través de una propuesta escénica, lo cual permite una autoayuda. Al interactuar con el público, surge una estrecha relación, unificando el acto teatral en una sanación colectiva.

Como primera pista para sanar en el acto teatral se toma en cuenta ejercicios apropiados para lograr un auto reconocimiento lo cual permite al actor

concientizarse de sus sentimientos haciendo reaccionar ante la realidad, y darse cuenta de su propia historia, permitiendo transformar esos sentimientos dando paso a la expresión propia, transmitiendo así sensaciones verdaderas.

Sin embargo, **Escuchar** por parte del medico o terapeuta es un **acto de bondad**. La bondad es lo que convierte al hombre en un ser con alma, permitiendo la sensibilidad a través del escuchar generando conciencia a no ser indiferentes ante un hecho humano como es el poder escuchar al otro. En este momento es donde el medico o terapeuta ayuda al paciente, ya que este se encuentra en un proceso de sacar a flote sus inconvenientes y de esta manera se comienza a generar su **autoayuda**.

El teatro y el chamanismo se conciben desde la misma naturaleza lo cual nos da una idea de sanadores en el acto, confirman estados alternos, donde la persona se encuentra consigo misma y le permite liberarse sanando su conciencia y al mismo tiempo su cuerpo.

La curación es poderosa de acuerdo a la credibilidad que se tenga, si el cuerpo esta dispuesto a sanar se lograra, de lo contrario será inútil cualquier práctica.

Lo que el teatro consigue es ir a ese despertar de la conciencia para la aceptación, de los problemas.

El chaman, y en cierta medida el director teatral, proponen un estado de poder catártico donde se efectúa la sanación, al igual que en el teatro se genera poder cuando se cumple la catarsis como creatividad y sanación.

Catarsis retorna al cuerpo su espacio y tiempo.

Somos seres dotados de alma y por lo tanto, no podemos ser indiferentes ante situaciones que en cualquier momento podrían ser nuestras propias situaciones.

“...Es lo que yo llamo “trampa sagrada”. El chaman realiza actos teatrales, imita poderes, e imitando poderes produce el efecto, porque abre las puertas de esa cosa misteriosa que somos nosotros...”¹

Alejandro Jodorowsky en su teoría de la psicomagia también plantea que: “...La curación es obra de artistas y poetas...”. Concibo que sea así porque el terapeuta debe ser muy creativo a la hora de hacer su proceso de sanación, Pienso que la

¹ Psicomagia. Alejandro Jodorovsky año , pag, editorial

creatividad en estos casos es como chispazos de luz donde el terapeuta se deja guiar por el camino indicado.

La creatividad sugiere al terapeuta indicarle el camino al paciente de su propia sanación o sea que con creatividad, consigue que el paciente mismo descubra su propia realidad de cualquier caso.

Con el teatro se permite el aprendizaje y la creación, lo cual plantea Aristóteles que es el principio de la mimesis (creación a partir de la imitación). La naturaleza íntima del hombre al ser mimetizada produce náusea y temor y purifica las pasiones insanas.

En el Teatro se pone a prueba la creatividad como la solución del problema, ya que en el acto se producen una serie de sensaciones que nos permiten explorarnos, revivir y transformar nuestra vida hacia el camino de la restauración. Si el mundo viviera sin creatividad moriríamos con más frecuencia, porque no existiría ninguna posibilidad de solución a nada; reaccionaríamos de una manera más instintiva lo cual lleva a que seríamos seres con un nivel de conciencia muy bajo, espiritual y físicamente.

Según Aristóteles...

El arte proporciona conceptos universales, que aportan al ser humano una amplia visión de la propia vida. Estos permiten en sí la creación, momento donde el alma se redime dando paso al reino del espíritu.

Los conceptos universales a medida que entran en la conciencia, amplían la experiencia, con la que se adquiere la memoria, la cual se desborda asumiendo las sensaciones y llevándolas hacia estados donde la persona entra a explorar, encontrándose en su propia naturaleza lo que conlleva a distanciar su vida para asumir actos creativos y por ende estados de serenidad.

La conciencia

La **conciencia** es un estado donde la persona almacena de manera alegórica sentimientos provocados por las imágenes, ideas o ideas de imágenes que nos proporciona el mundo material. En la conciencia se van acumulando una serie de experiencias, positivas y negativas que si estas no son liberadas, con el tiempo se van convirtiendo en registros, en tensiones corporales lo cual desencadena

cualquier tipo de enfermedad, permitiendo un desequilibrio que impide el establecimiento de una vida normal, afectando tanto a la familia como a la sociedad.

La Creatividad

“...creación, proceso psicofísico que conduce a la unidad de la forma y el contenido...”²

La creatividad unifica a la persona con la realidad permitiéndole la aceptación y la responsabilidad en cuanto a conductas que afectan anímicamente. La creatividad es un medio por el cual se **redime el alma** ya que en su proceso evolutivo convierte en luz las tinieblas; las cuales producen estados de angustia e impotencia llevando al ser humano a desistir de cualquier situación por el gran impedimento de una enfermedad.

La imaginación es lo que motiva la creación, es dar la oportunidad a lo imposible, es combatir con la realidad absoluta, con imaginación creamos el presente y recordamos la memoria para volver a vivir. La creación sin imaginación podría llevar a cabo el estado de recordar lo que somos y lo que tenemos y si no hay recuerdo, efectivamente no habría perdón, lo cual llevaría a que en nosotros solo existan sentimientos ajenos a una armonía espiritual.

La Sanación

La sanación es un **acto desinteresado** permitiendo así la entrega total de conocimiento, sin cohibición, y dando lo mejor aportando sin prejuicio, sin diferencia racial, la sanación es desnudarse ante el **servicio** que se puede prestar sin temor a la crítica, y teniendo siempre presente que nuestro cuerpo es un canal por el cual podemos **transmitir la luz divina** de la sanación permitiendo **crecer** en la medida que nos permita nuestro **conocimiento**.

Por lo tanto el conocimiento permite **ascender** a niveles de conciencia lo que permite en la persona **desapegarse** de la influencia del **mundo material**, es un

² El trabajo del actor sobre si mismo. Constantin Stanislavsky

medio por el cual se aportan gritos desesperados a la inconformidad pero a la vez se vuelve una **propuesta** de concientización tanto para el actor como para el espectador. Actor – público

Cuando la sanación va surtiendo efecto la persona va aliviando su espíritu y por ende su cuerpo lo cual conlleva a proseguir con un estado donde el compromiso es observar a su alrededor concientizarse y conmoverse de las situaciones que parecían indiferentes y que muchas veces se paso por alto, con este estado se podría decir que se comienza un proceso de sensibilización.

La Sensibilidad

La sensibilidad es una fuente creadora que comienza después de la etapa de sanación, esta es parte fundamental del acto creativo y teatral, es como la luz que comienza a brillar desde lo más profundo del ser construyendo en las personas un puente hacia la emoción lo cual llevará a cabo la credibilidad de lo visible; la fuerza interior, permite la emotividad, para construir y abordar los sentimientos.

El acto sensible permite la inspiración; la inspiración en si es ya una propuesta de sanación, porque ya se ha transformado en un acto poético, que en lo teatral entra a conformar lo que podríamos llamar estética.

“...Porque lo conciente y veraz engendran la verdad, y la verdad, despierta la fe, y cuando la naturaleza cree en lo que esta ocurriendo en el hombre entra en acción por si misma. Tras ella entra el subconsciente y puede surgir la inspiración...”³

Somos seres totalmente emocionales lo que nos permite traer sensaciones, estas juegan con táctica para aparecer en escena y mostrarse por si mismas. Por lo tanto la emoción transmite con transparencia el acto creativo, lo que permite veracidad en lo que se observa.

La Representación Es Terapéutica

En el psicodrama se puede observar el manejo de las situaciones desde una visión no tan poética como en el teatro pero si terapéutica.

³ El trabajo del actor sobre si mismo. Constantin Stanislavsky

“...el psicodrama con la ayuda del paciente, intenta transportar el alma al “exterior” del individuo...”⁴

Lo que se pretende es que el paciente demuestre su conducta visiblemente trayendo al presente situaciones, enfrentándose ante ellas, asumirlas, afrontarlas y así comenzar el proceso de sanación, es decir, la dramatización de estos hechos son los que se concibe en el psicodrama, teniendo en cuenta que la representación sea fiel al recuerdo, para así contribuirle al paciente un estado de expulsión de sus sentimientos, permitiéndole la liberación.

El psicodrama a diferencia del teatro es muy objetivo ya que solo se trata de generar momentos de alteración de los recuerdos sin que estos aporten de una manera creativa tanto al individuo como a la sociedad.

El psicodrama es llevado a cabo de forma grupal generando en el paciente confianza e importancia y así considerar que el hecho de ser escuchado es el primer paso de la terapia.

La representación permite evocar el sentimiento pero de la misma manera desecharlo ya que en la utilización de actores permite la desinhibición total, lo que permite un desfogue de sentimientos limitados por los verdaderos personajes.

El simbolismo es muy importante en la representación ya que no necesariamente se puede evocar sentimientos con actores sino también con objetos lo cual hace que el momento pueda volverse sublime en la medida que se intensifique siendo así la representación un duelo porque al representar, automáticamente se ausenta el acontecimiento o la persona, por consiguiente al sufrir ese duelo, llega la etapa de aceptación.

En fin...

La tarea del teatro como terapia es ayudar al reconocimiento de los problemas con lo cual se debe trabajar para sacar a flote lo que ha estancado el progreso de liberación y así proseguir con el proceso de sanación.

⁴ Teoría del psicodrama. Gene y Paul Lemoine

PROPUESTA

1. EL PROBLEMA

1.1. TITULO

TEATRO, MAGIA CURATIVA

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

COMO EL TEATRO A TRAVES DE SUS ESPACIOS DE ENSOÑACION, SIRVE COMO INTERVENCION CURATIVA EN LOS INTEGRANTES DEL GRUPO TEATRO ESTUDIO UNIVERSIDAD DE NARIÑO

1.3. TEMA

LA CURACION A TRAVES DEL TEATRO

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

GENERAR ESPACIOS DE INTERVENCION CURATIVA A TRAVES DEL TEATRO, QUE CONTRIBUYA A UN MEJOR VIVIR DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO TEATRO ESTUDIO UNIVERSIDAD DE NARIÑO

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Generar espacios donde los actores del grupo de teatro de la Universidad de Nariño puedan expresar sus sentimientos.
- Lograr la aceptación de problemas a través de una introspección escénica.
- Establecer momentos catárticos donde los actores se puedan liberar de sus cargas negativas, para crear.
- Sensibilizar a través del teatro la mente y el cuerpo ante un problema a tratar
- Efectuar la transmutación de sentimientos en actos teatrales y poéticos

1.5. JUSTIFICACION

El arte como terapia, como un escenario de intervención curativa se a puesto al servicio del hombre moderno, contribuyéndole a su bienestar, haciendo que los problemas se vuelvan útiles, logrando de manera creativa una transmutación ya sea en hechos artísticos o en formas mas positivas de vida en la cotidianidad.

En la vida cotidiana las personas sienten grandes resentimientos con el mundo (familia, sociedad, sistema...) que los rodea, los hombres no han podido sobrellevar los conflictos que día a día se les presentan, y no los toman como momentos necesarios en el desarrollo de la vida misma, sino que los asumen como dolores que se somatizan y generan de hecho muchas enfermedades.

También la ausencia de algo puede afectar la tranquilidad de las personas, actuando de manera errónea, donde el cuerpo comienza a trasmitir señales, lo que llamamos síntomas y es allí cuando se cae en cuenta de que algo esta mal.

Es por eso que el teatro y sus espacios de ensoñación contribuyen significativamente como una terapia alternativa de intervención curativa, que permite una mejor calidad de vida, llevando a la personas a estados donde el cuerpo como el alma comienzan una etapa evolutiva, respondiendo a diferentes estímulos hasta llegar a la propia sanación.

“El estudiante que inicia una experiencia teatral, como actor en el grupo de Teatro de la Universidad de Nariño, comienza a recorrer los espacios indescifrables de las artes escénicas, se involucra en ellos y los convierte en su lugar de sus ensoñaciones... devienen de allí muchas cosas, el acto creativo en sí, la producción de obras teatrales, y mediante el entrenamiento diario, constante, voluntarioso y abnegado, la curación del espíritu, de su cuerpo y de la mente, por que el transformarse en el otro, por que el referirse del otro, nos lleva a curarnos para ser mas estéticos en la vida y en nuestros haceres y quererres”⁵

⁵ . Julio Eraso, Director Teatro Estudio Universidad de Nariño, en escritos sobre el teunar.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. FUNDAMENTOS TEORICOS

“El arte supone una forma fácil y cómoda de bucear en el interior de nuestra psique, sacar los conflictos al exterior y manejarlos de un modo indirecto, transformándolos de manera creativa.

Pero no son sólo los artistas los que pueden valerse de esta valiosa herramienta terapéutica. Todos tenemos la capacidad de crear, lo único que tenemos que hacer es encontrar la forma más apropiada para cada uno. No se trata de hacer una genial obra de arte, ni de atenerse a determinadas reglas o normas a la hora de hacer las cosas, y tampoco es necesario que guste a los demás. Lo que importa es el simple hecho de crear, y sobre todo, de hacerlo con sinceridad, dejando que afloren nuestros sentimientos y emociones, que nuestra creación tenga significado y contenido y sea un reflejo de lo que está sucediendo en nuestro interior.

El arte no sólo sirve para tratar problemas emocionales, sino que también ha resultado eficaz como ayuda en el tratamiento de diversas enfermedades físicas.

Se produce un cambio en la actitud, el estado emocional y la percepción del dolor, consiguiendo llevar a una persona desde un estado de estrés a otro de relajación y creatividad”.⁶

El teatro un acto propositivo...

Genera herramientas para hacer de los problemas de cada persona una verdadera *propuesta de sanación*, estos son aprovechados para el desencadenamiento de situaciones donde salen a flote estados irreconocibles de personalidad por lo cual el asombro conmueve la verdadera identidad y el punto que altera la armonía del cuerpo, convirtiéndose esto en una batalla y a la vez una conciliación entre el problema y la realidad.

⁶ Tomado de la página: www.cepvi.com

El teatro lleva a conocer y a entrar en mundos desconocidos pero que nos introducen a momentos llevados por las sensaciones inspiradas por el deseo de libertad.

El teatro logra encontrar su punto creativo en un momento donde el cuerpo y el espíritu se dejan guiar por lo que esta pasando a su alrededor, esto sugiere al actor retomar sus deseos y evidenciarlos de una manera poética...

“El cuerpo como señal y síntoma permite al artista intervenir humana y amorosamente...”

El cuerpo

El cuerpo es el territorio de los sueños de los actores y espectadores de una obra teatral, es un medio por el cual se manifiesta el interior, es el reflejo del alma.

Por medio del cuerpo somos transportados a donde queramos ir...gracias a el podemos transmitir sentimientos, además nos permite la liberación del alma o por el contrario se convierte en una cárcel de la cual solo la muerte nos liberaría.

En muchas ocasiones se modela el cuerpo de acuerdo a deseos o gustos, (talla, peso, fama, dinero), sin tener en cuenta que el cuerpo nos permite estar aquí en la tierra, para ser casa de nuestros sentimientos y reflexiones poéticas y ayudarnos a que el paso transitorio por el mundo se de con el objetivo de ser purificados.

Esto para nosotros debe estar más que claro, pero los medios masivos de comunicación, dicen lo contrario, permitiendo que las personas se alejen de su propio ser y conciban formas y situaciones herradas de la concepción de “cuerpo”.

El cuerpo en el mundo material solo es objeto de utilidad, se vende y muchas veces se regala sin tener en cuenta o conciencia de lo que hay adentro. Por este motivo hay formas equivocadas de interpretar los sentimientos.

Estamos en una era donde no se sabe si son sentimientos o sensaciones, lo cual nos puede llevar a la dicha o al fracaso, estamos en eceguimiento espiritual.

“El cuerpo es la fuente de emanaciones del alma”.

Señal y síntoma

El cuerpo es el transmisor de lo que nos pasa por dentro, en este caso se vuelve señal ya que indica que algo pasa.

El cuerpo nunca esta enfermo ni sano, ya que en el solo se manifiestan las informaciones de la mente, El cuerpo no hace nada por si mismo. Para comprobarlo, Basta ver un cadáver. El cuerpo de una persona debe su funcionamiento precisamente a estas dos instancias inmateriales que solemos llamar conciencia (alma) y vida (espíritu).

Por consiguiente, el cuerpo es el vehiculo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia⁷

El síntoma es la señal mas clara donde nuestro cuerpo indica lo que esta pasando, este permite que el cuerpo se detenga a pensar y ver si en su conciencia algo altero su armonía.

“...síntoma es la expresión visible de un proceso invisible y con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos hacer una indagación...”⁸

Intervención del artista

En el quehacer artístico, una de las prioridades a seguir, es el intervenir humanamente ante un hecho patológico, teniendo muy en cuenta la creatividad al practicar una terapia.

Como artistas tenemos que cumplir con una misión muy importante y es el intervenir con voluntad en el servicio a los demás. El enseñar, el crear, el llevar, el señalar y el curar, debe hacerse con voluntad, por cuanto si no existe ese don lo anterior no tiene sentido, la voluntad nos hace hombres de la praxis creativa, sin ataduras a lo humano, solo con el sentido propio del crecer, del ir a lado de la otredad, aportándole, nuevos significantes, y nuevos significativos, que no son analizados por la razón sino por el sueño profundo de la vida.

⁷ Thorwald Dethlefsen y rudiger Dahlke. La enfermedad como camino.España. Barcelona 2003. P12

⁸ Ibid., p.14

El artista crea y aporta un sin número de posibilidades para que la persona pueda superar sus estados de desequilibrio, lo cual permite mejoras más efectivas ya que el paciente es tomado ante todo como una *persona*.

En algunos casos la medicina convencional actúa de una manera fría y calculada, lo que permite que los médicos no traten al paciente sino a la enfermedad.

“...Enfermeras, médicos, no saben tratar al enfermo, piensan que al enfermo hay que tratarlo de forma cruel e impersonal, y eso no funciona. Ellos curan máquinas...”⁹

Se concibe que el arte, tiene como soporte fundamental el amor siendo este la base de todo el universo de la vida. Una persona que está enferma, al tratarla con amor (ensoñación, entrega profunda, voluntad, tensión... partes fundamentales de todo hecho artístico y especialmente del teatro) cambia su estado de ánimo y por ende su malestar físico.

“El teatro es terapéutico cuando permite transmutar sentimientos negativos en actos poéticos...”

El teatro es terapéutico

El teatro es una vivencia que facilita la intervención terapéutica, permitiendo a través de sus ensoñaciones el cambio a una mejor calidad de vida de los hasedores¹⁰ de este arte milenario.

El teatro permite ir al problema que ha generado el conciente, explorando de una manera propia, en lo más profundo de los sentimientos de los actores teatrales, para tal acometida utiliza por ejemplo: ejercicios de interiorización, de movimiento escénico, apertura del cuerpo en el escenario entre otras técnicas que posibilitan varias intervenciones que han dado como resultado actos en los que la persona libera, y elimina cargas, que permiten una armonía y estabilidad en su vida.

El Maestro Alejandro Jodorovsky, escritor chileno que plantea algunos postulados sobre el teatro pánico y la psicomagia y psicochamanismo plantea que el personaje llegue a la persona en sí misma.

⁹ JODOROVSKY, Alejandro, Psicomagia. Barcelona España siruela2005. p287

¹⁰ Hasedores. Construcción permanente del ser y no del hacer por el hacer.

“...la misión del teatro es hacer que el hombre deje de interpretar un personaje frente a otros personajes, que acabe eliminándolo para acercarse poco a poco a la persona...”¹¹

Con esto podemos comprobar la veracidad del teatro en cuanto a su poder terapéutico, permitiendo en la persona ir descartando posibles problemas hasta llegar al origen propio, donde reside el poder curativo que todos poseemos.

Permite transmutar sentimientos negativos en actos poéticos.

La intencionalidad de nuestros sentimientos muchas veces adquiere tanta fuerza como para derribar una montaña. Esa fuerza es la que se necesita para exponer o proponer actos creativos, la fuerza en el actor se compone de intencionalidad, lo cual produce y transmite al receptor una comunicación directa e indirecta al mismo tiempo, produciendo sensaciones dispuestas a la real interpretación, lo que conduce a una sanación colectiva, tanto actor como público ya que al sentir esas sensaciones permite al receptor (público) una conmoción que “afecta” de alguna manera el interior de su psiquis produciendo una serie de cambios positivos y logrando de igual manera tomar conciencia de sus actitudes cotidianas.

El teatro por ser un arte que proporciona múltiples formas de comunicación, presta sus modos de vivenciarse, para expresar los sentimientos, pero de una forma poética.

En el juego de la exploración teatral se puede llegar a estados catárticos, que permite encontrar, puntos, aristas, entrecruzamientos, tejidos creativos que evidencian, sensaciones, vivencias y sentimientos, que hacen del juego del actor con la dramaturgia, momentos de acción poética e irrepetible.

“Catarsis como medio para lograr la sanación...”

Catarsis

La catarsis concentra su punto decisivo en la descarga de sentimientos reprimidos, llegando así a la liberación y al mismo tiempo a la sanación.

Dentro de lo chamánico se da la catarsis, ya que el ritual es un acto donde la curación se hace visible desde la disponibilidad que se tenga en cuanto a creer o

¹¹ Ibid., p50

no creer. El ritual es el pretexto para llegar a un acuerdo o pacto donde todo el cuerpo se compromete y de esta manera se logra llegar a ese punto donde gira todo dentro de sí y se logra por fin la transmutación del problema, llegando a la claridad de la razón y la conciencia lo que permite la sanación.

El arte proporciona conceptos universales, que aportan al ser humano una amplia visión de la propia vida. Estos permiten en sí la creación, momento donde el alma se redime, dando paso al reino del espíritu.

Los conceptos universales, a medida que entran en la conciencia, amplían la experiencia, con la que se adquiere la memoria, la cual se desborda asumiendo las sensaciones y llevándolas hacia estados donde la persona entra a explorar, encontrándose en su propia naturaleza. Este proceso la lleva a distanciar su vida para asumir actos creativos y por ende estados de serenidad.

La catarsis concentra su punto en la descarga de sentimientos reprimidos llegando así a la liberación y al mismo tiempo a la sanación.

En la antigüedad

Los integrantes de las antiguas tribus creían en la existencia de un espíritu curativo que podía ser liberado del interior de una persona mediante la creatividad y la música. Al anochecer, los miembros de la tribu bailaban libremente alrededor del fuego, al ritmo monótono de los tambores, dejando que su cuerpo se moviese por sí solo hasta tal punto que podían desconectarse por completo y llegar a caer en un estado de trance o meditación (catarsis). Más tarde, se combinó la música y el baile con una historia que contar y desde entonces el mundo entero ha bailado y cantado su alegría o su dolor y ha enfrentado sus temores a través del lenguaje de su cuerpo.¹²

Al igual que el teatro y el chamanismo se conciben desde la misma naturaleza lo cual nos da una idea de sanadores en el acto, confirman estados alternos, donde la persona se encuentra consigo misma y le permite liberarse sanando su conciencia y al mismo tiempo su cuerpo.

¹² www.cepvi.com

2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En la región de Nariño, han existido trabajos de arte terapia relacionados con el teatro, como caso de Clown de los estudiantes de Licenciatura en Artes Visuales, con niños con cáncer, esta fue una tesis que sirve de referente de la importancia del teatro, en el tratamiento de la enfermedad, además dentro de la formación humanística el Maestro Baldomero Beltrán Guzmán, tiene una clase denominada Danzo terapia, que esta remitida a estudiantes de la institución, pero las investigaciones han sido muy escasas lo cual nos lleva a formular una propuesta en este sentido.

Ya en el ámbito nacional El teatro itinerante del sol, Que tiene su establecimiento en la ciudad de Villa de Leiva Boyacá, y que nace en 1983, y desde entonces se planea, a partir de creaciones, investigaciones, pedagogía y reflexiones, que vaya creando una propuesta, que hemos dado en llamar BIODRAMA.

De donde nos vino esta “palabra”, palabra que quisimos, comprendiera, la continua búsqueda y el continuo “IR CONTRA LA CORRIENTE”, a través de nuestro arte, de nuestro oficio, de nuestro modo de vivir en el Arte, en la estética, en la ética.

BIOS, es vida, pulso creativo, ligado indisolublemente a la vida.

DRAMA, esta vinculado al “sueño”

El BIODRAMA es una celebración a la vida que integra todas las artes para lograr el primado ontológico (prueba de la existencia de Dios) de la naturaleza.

Es una exploración y experimentación, siempre en proceso, una investigación acción creativa pedagógica, que celebra la MEMORIA. MEMORIA considerada como pasado – presente – futuro, donde todas las artes y expresiones del ser puedan confluir en un ente orgánico ARTE Y PARTE de nuestra naturaleza y el cosmos.

En el biodrama se conjuga y/o integra la música, la danza, el canto, la palabra, la máscara, la imagen teatral, la oralidad y la literatura, las artes plásticas, los oficios, los saberes milenarios, las ciencias humanas y naturales, para celebrar la NATURALEZA dentro de un sentido estético – ambiental.¹³

¹³ CAMARGO, Beatriz. Manuscritos teatro itinerante del sol Villa de Leiva Boyacá. 1995.

En el ámbito internacional se puede retomar al maestro, ALEJANDRO JODOROWSKY, quien nació en Tocopilla, Chile, en 1929. Tarólogo, terapeuta, escritor, director de teatro y cine del culto (*El topo y santa sangre*), ha creado dos técnicas terapéuticas, la psicomagia y la psicogenealogía, que han revolucionado la psicoterapia en numerosos países. La psicogenealogía sirvió de base para su novela *donde mejor canta un pájaro* y la psicomagia fue utilizada por Jodorowsky en la ficción *El niño del jueves negro*.

Tanto su auto biografía, *La danza de la realidad*, con psicomagia, desarrollan y explican estas dos técnicas. Otros libros del autor son *Albina y los hombres perro* y *el tesoro de la sombra*.

La psicomagia, en lugar de una creencia supersticiosa se necesita la comprensión del consultante. El debe saber el porque de cada una de sus acciones. El psicomago, de curandero pasa a ser consejero: gracias a sus recetas el paciente se convierte en su propio sanador.

El actor, pensé entonces, debe intentar interpretar su propio misterio, exteriorizar lo que lleva dentro. Uno no va al teatro para escapar de si, sino para restablecer el contacto con el misterio que somos todos. El teatro me interesaba menos como distracción que como instrumento de autoconocimiento. Por ello sustituí la “representación” clásica por lo que llame “lo efímero pánico”¹⁴

2.3. HIPOTESIS

- El teatro permite la intervención curativa, a los actores involucrados en una obra teatral.
- La catarsis como signo de purificación ayuda significativamente a las personas con enfermedades y dolores del espíritu, del cuerpo y del alma.

¹⁴JODOROWSKY, Alejandro: 2005, España. P. 11,12, 47

- El juego escénico ayuda a las personas a liberarse de sus ataduras y cura las enfermedades que da el conciente.

3. METODOLOGIA

3.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

- **OBSERVACION DIRECTA**

Se hará una observación directa teniendo en cuenta al grupo teatral de la Universidad de Nariño TEUNAR.

Por medio de una observación directa se reconocerá la influencia del teatro en la concientización de los sentimientos que permitan la identificación de problemas de esta población, y comprobar la incidencia que tiene el teatro en el cambio positivo del individuo.

- **ENTREVISTA**

Se realizara preguntas, de tipo personal, teniendo en cuenta la experiencia de los actores del grupo de teatro TEUNAR.

1. ¿Qué influencia tiene el teatro en su vida cotidiana?
2. ¿Cómo logra la sensibilización a través del teatro?
3. ¿Qué se logra con la sensibilización?
4. ¿Cree que el teatro aporta terapéuticamente?
5. ¿Qué beneficios ha recibido del teatro como terapia?
6. ¿ha logrado procesos curativos a través de los espacios de ensoñación?

- **REVISION DE LOS DOCUMENTOS DE LA VIDA DEL TEATRO ESTUDIO UNIVERSIDAD DE NARIÑO.**

- **ASISTENCIA A LOS ACTOS TEATRALES DEL GRUPO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

3.2. POBLACION Y MUESTRA

La población que se ha determinado para la presente propuesta investigativa, es el grupo de teatro de la Universidad de Nariño, Teatro Estudio Udenar – Teunar, el

cual tiene una trayectoria de 37 años en la escena de Nariño, el grupo es un núcleo creativo de nuestra institución y a fundamentado su investigación y quehacer artístico no solo en la producción de piezas dramáticas sino en el sentido de pensar en sus integrantes como seres que piensan, como seres que se metamorfosean en las escenas de sus obras y al mismo tiempo cambian sus paradigmas individuales y al mismo tiempo colectivos.

La muestra será de 12 integrantes entre actores y músicos, los cuales han compartido por varios años esta actividad artística en este grupo y han logrado establecer algunas pautas de dialogo alrededor de las artes escénicas.

3.3. INDICE ANALITICO TENTATIVO

1. EL CUERPO COMO SEÑAL Y SÍNTOMA PERMITE AL ARTISTA INTERVENIR HUMANA Y AMOROSAMENTE.

- 1.1 El cuerpo.
- 1.2 Señal y síntoma.
- 1.3 La intervención del artista.

2. EL TEATRO ES TERAPÉUTICO CUANDO PERMITE TRANSMUTAR SENTIMIENTOS NEGATIVOS EN ACTOS POÉTICOS.

- 2.2 El teatro es terapéutico
- 2.3 Permite transmutar sentimientos negativos en actos poéticos

3. LA CATARSIS COMO MEDIO PARA LOGRAR LA SANCIÓN.

- 3.1 catarsis
- 3.2 Según Aristóteles
- 3.3 En la antigüedad

3.4. GUIA DE TRABAJO DE CAMPO

En el trabajo de campo se realizara un registro fotográfico y un registro de video, que servirá como medio transmisor de lo que proporciona el teatro como espacio de ensoñación para la curación, lo cual permitirá un mejor soporte y fundamento para comprobar los argumentos teóricos.

Este trabajo de campo se realizara en las instalaciones de la universidad de Nariño especialmente en El Pequeño Teatro del Liceo, con los integrantes del grupo de teatro de la Universidad de Nariño TEUNAR.

Para la realización de este proyecto se tendrán en cuenta:

- Un mes de trabajo con los actores
- 4 sesiones , 1 sesión cada semana, de 2 horas cada una

ETAPA 1

SENSIBILIZACION

SESION 1: semana 1

1. Ejercicios de calentamiento
2. Reconocimiento el espacio a través de ejercicios lúdicos y básicos del teatro.
3. Reconocimiento del cuerpo a través de ejercicios de estiramiento (abrir el cuerpo)
4. Meditación
5. Audición con música que evoque sentimientos.
6. escribir la experiencia

SESION 2: Semana 2

1. Ejercicios de calentamiento
2. A partir de la audición Traer a la memoria, a través de ejercicios introspectivos, sentimientos que evoquen sensaciones.
3. Realizar ejercicios lúdicos de composición de imágenes con expresión.
4. Meditación.
5. Escribir la experiencia.

ETAPA 2

CATARSIS

SESION 1: Semana 3

1. Ejercicios de calentamiento.
2. Ejercicios de calentamiento introspectivo.
3. Expresión de sentimientos a través de ejercicios de calentamiento.
4. Cierre del cuerpo a través de ejercicios meditativos.
5. Escribir la experiencia.

SESION 2: Semana 4

1. Ejercicios de calentamiento.
2. Expresión de sentimientos a través de ejercicios de calentamiento.
3. Cierre del cuerpo a través de ejercicios meditativos.
4. Ejercicio escénico a partir de toda la experiencia.
5. Socializar.

REFLEXIONES

- Se puede sustentar que a través del teatro se pueden lograr diversos cambios en la vida de los integrantes del grupo Teatro estudio Universidad de Nariño ya que dentro de los ejercicios se cuentan historias donde los estudiantes se pueden mirar que hay en su interior, encontrando estados catárticos donde el cuerpo define su presencia en el escenario de la vida, y es reflejado a través de pequeñas puestas en escena lo que se podría llamar actos poéticos.
- Los actos poéticos a su vez son evidencias que el actor propone para su bien estar y aportarle al público momentos de concientización interviniendo con él y generando una sanación colectiva, ya que el receptor consigue a través de lo que percibe una comunicación que a la vez lo cura.

4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

4.1. RECURSOS HUMANOS

- Grupo de teatro TEUNAR
- Director del grupo de teatro TEUNAR
- Personal encargado de fotografía y video
- Investigador

4.2. RECURSOS FISICOS

- Pequeño teatro del Liceo, Universidad de Nariño

4.3. RECURSOS LOGISTICOS

- Cámara fotográfica
- Cámara de video

4.4. PRESUPUESTO

• Papel y útiles de oficina	\$ 100.000
• Transporte	\$ 100.000
• Trabajo de campo	\$ 50.000
• CDS para Video grabadora	\$ 70.000
• Edición de video de resultados	\$ 100.000
• Revelado de fotografías	\$ 30.000
• Cassetes entrevistas	\$ 50.000
• Digitación y diagramación de documentos	\$ 50.000
• Impresión del material	\$ 100.000

TOTAL \$ 650.000

SON SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL

BIBLIOGRAFIA

ARISTOTELES, El arte poética. España, Espasa-calpe, S.A., 1948. 144p.

JODOROWSKY, Alejandro. Psicomagia. Barcelona España: 2005. 355p.

STANIVLAVSKY, Constantin, El trabajo del actor sobre sí mismo. Buenos Aires Argentina, Quetzal, 1977. 386p.

THORWALD, Dethlefsen y RÜDIGER Dahlke, La enfermedad como camino. Barcelona España, siruela, 2003. 315p.

www.cepvi.com