Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Descripción del perfil profesional del “Operador del Teatro Social”

ES

Este documento es un resultado del proyecto **RESTORE: Recognition of the Social Theatre Operator as a Professional to tackle the Risk of Social Exclusion**, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Erasmus+ 2014-2020. El documento ha sido desarrollado conjuntamente por los socios del proyecto, dirigidos por el socio irlandés Smashing Times International Center for the Arts and Equality. Este documento debe considerarse un recurso abierto y no puede ser utilizado con fines comerciales. Se puede descargar gratis desde el sitio web oficial del proyecto: www.restore-project.com

Toda la información, contenidos y opiniones expresadas en este documento son producto exclusivo del autor, por lo que la Agencia Nacional Erasmus+ y la Comisión Europea no son responsables de la exactitud y uso de la información contenida en el mismo.

BY NC SA

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Introducción

Esta conclusión proporciona una visión general de las respuestas de la investigación documental, dos cuestionarios y mesas redondas relacionadas con un proyecto que examinó el papel del operador de teatro social o facilitador de teatro como profesional para abordar el riesgo de exclusión social. Las actividades de investigación fueron llevadas a cabo por siete organizaciones asociadas de toda Europa y consistieron en una investigación documental, la distribución de dos cuestionarios y mesas redondas. Las siete organizaciones asociadas fueron Oltre Le Parole (Italia), San Patrignano (Italia), Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (Polonia), Smashing Times (Irlanda), Magenta (España), Pele (Portugal) y ProSoc (Eslovenia).

Es necesario crear un mayor reconocimiento y elevar el perfil del papel profesional de un facilitador teatral/operador teatral social (OTS). El papel del OTS o facilitador teatral tiene múltiples facetas y proporciona una serie de beneficios a la sociedad en términos de práctica y desarrollo artístico, crecimiento individual y desarrollo social y comunitario. El trabajo del OTS se ve en una variedad de campos y profesiones, incluyendo las escuelas, el trabajo social, en la solución de problemas sociales, y en el trabajo con grupos vulnerables. Aumentar el perfil del OTS pondría de relieve la importante labor que se realiza, al tiempo que subraya la versatilidad de la función, y la necesidad de la labor en muchas facetas diferentes de la sociedad. El trabajo ofrece un cambio social positivo, desarrolla mejoras tanto a nivel individual como colectivo y mejora el sentido de la autoestima y la confianza de las personas, especialmente entre los que están en mayor riesgo de desventaja social y exclusión. La investigación llevada a cabo en el marco del programa Restore Erasmus+ pone de manifiesto la importancia de convertir el papel de un OTS en una ocupación profesionalmente reconocida. Es importante crear una cultura de reconocimiento del papel y el perfil del OTS. Las competencias transversales necesarias para ser un OTS eficaz lo convierten en un valioso miembro potencial del personal, y elevar el perfil del trabajo proporcionando cualificaciones reconocidas repercute en el valor asociado al trabajo de forma positiva. Esto crea una ventaja económica para los profesionales al tiempo que aumenta la calidad y la importancia del trabajo para una amplia gama de comunidades. Esto también puede hacerse a través de la educación no formal y la experiencia artística específica, independientemente de las calificaciones académicas.

Las respuestas de los participantes a los cuestionarios y otros procesos de consultoría clave llevados a cabo como parte del proyecto Restore

mostraron los beneficios individuales y colectivos que conlleva el trabajo de un operador de teatro social. Los resultados de los cuestionarios también ilustran que hay una serie de retos que existen en el sector, entre los que destacan los provocados por las finanzas, los ingresos y la falta de seguridad laboral y de rol. A nivel individual, los que trabajan como animadores de teatro o operadores de teatro social comentaron regularmente los beneficios que el trabajo les aporta a ellos mismos en un sentido emocional y de bienestar, pero también destacan cómo el teatro social puede mejorar la vida y el bienestar de los individuos y grupos que participan. Las habilidades transversales necesarias de un OTS, como la capacidad de organización, las habilidades de facilitación, la empatía, la resiliencia y la flexibilidad, hacen que el papel sea valioso en una multitud de campos y profesiones. Sin embargo, la relativa falta de financiación disponible para los proyectos y organizaciones de teatro social posiblemente ha hecho que el trabajo parezca menos deseable, por lo que aumentar el perfil de los OTS y su trabajo es vital para promover sus beneficios positivos. Los temas de la emoción positiva, el crecimiento personal, la empatía, la integración, el cambio social, etc. identificados durante el análisis de contenido reafirmaron los beneficios positivos que el teatro social puede aportar a todos.

Perfil Profesional

Un Operador de Teatro Social facilita procesos teatrales y creativos para personas de cualquier edad, con diferentes orígenes y condiciones. El enfoque principal de las actividades debe ser el proceso en sí mismo con respecto a la calidad de la actuación, con el objetivo de favorecer el empoderamiento, las relaciones interpersonales, la conciencia personal, para mejorar la calidad de vida de los participantes y la inclusión social.

1. TÍTULO

Hay una amplia gama de títulos que se han propuesto en relación con el papel de operador de teatro social/facilitador de teatro y estos incluyen:

- ➜ Facilitador de teatro
- ➜ Facilitador de Artes o Artistas
- ➜ Facilitador
- ➜ Facilitador de Drama
- ➜ Operador de teatro o director de teatro social (y comunitario) u operador de teatro social o instructor de teatro
- ➜ Artista comunitario
- ➜ Facilitador de la creación comunitaria y multiartística
- ➜ Facilitador de Tecnologías Sociales y Hacking Cultural
- ➜ Profesor o pedagogo de teatro
- ➜ Otros términos: animador teatral del aprendizaje expresivo no formal en las comunidades, animador social, profesor de teatro, educador, moderador.

Una recomendación para un nuevo nombre que recoja los beneficios transnacionales del trabajo puede encontrarse en el término operador de teatro profesional europeo.

2. PAPEL Y RANGO DE TAREAS DEL FACILITADOR TEATRAL

En cuanto al contenido del trabajo, las tareas y los servicios, un facilitador de teatro es alguien que lleva a cabo uno o más de los siguientes aspectos:

- ➜ Un facilitador teatral utiliza el proceso del teatro en un formato de taller para involucrar a un grupo de forma creativa en temas que desean expresar a través de un proceso de taller teatral, desarrollando el trabajo de acuerdo con las necesidades expresas del grupo participante. El animador trabaja estrechamente con los grupos para identificar sus necesidades y los apoya para que asuman riesgos y sean creativos dentro del proceso del taller. El proceso está centrado en el alumno y el animador trabaja con el grupo al nivel que ellos aportan al trabajo.

➜ Utilizar técnicas teatrales y metodologías artísticas -teatro, danza, movimiento, artes visuales, música, técnicas audiovisuales y otros métodos creativos- para dirigir, guiar o facilitar el proceso del taller de teatro, involucrando a todos los participantes y transmitir las habilidades dramáticas y teatrales o "facilitar" la petición de apoderarse del lenguaje teatral, ya sea a través de un taller único o de una serie de talleres interconectados.

➜ Diseñar, crear y presentar una representación teatral para un público. La actuación es un criterio clave para distinguir el teatro en contextos sociales y comunitarios del teatro educativo o la terapia artística. Los participantes intervienen en las consideraciones estéticas en relación con la ideación, el guión creativo y la escritura dramatúrgica, el ritmo, el trabajo de imagen, la escenografía y en el trabajo de producción, incluyendo la iluminación, el juego de colores, los elementos de técnicas figurativas y de construcción a través de material reciclado y más.

➜ Utilizar los talleres y las representaciones teatrales y los procesos de facilitación de talleres de grupo para trabajar con jóvenes y adultos y capacitarlos en diferentes contextos y con diferentes comunidades, incluidas las que experimentan vulnerabilidad, exclusión social, marginación, desventaja o tienen dificultades de aprendizaje.

- ➜ Promover la práctica artística interdisciplinaria y la expresión artística con grupos diversos, utilizando la creatividad y las artes como herramienta para el desarrollo personal y social y para promover la igualdad de género y el cambio social.
- ➜ Formar a los participantes a través de metodologías creativas, para fomentar la creatividad, el aprendizaje, la empatía, la confianza y la autoestima, la expresión individual y grupal, el bienestar social, el crecimiento personal y el empoderamiento social.
- ➜ Facilitar el trabajo conjunto de un grupo de personas y animarlas a participar activamente en la expresión teatral y a utilizar la creatividad para crear algo nuevo, permitiendo al grupo expresar y desarrollar las habilidades que ya poseen construyendo un empoderamiento artístico, personal, social, educativo y comunitario.
- ➜ Promover la colaboración y un espacio inclusivo y creativo tanto para la expresión personal como para la cooperación efectiva de todos los miembros del grupo que conduzca a un resultado artístico tangible.
- ➜ Utilizar los procesos creativos para fomentar la inclusión social, la integración y el cambio social positivo y promover el acceso democrático a la creación y el disfrute cultural.
- ➜ Utilizar la creatividad para apoyar la acción civil y política.

3. CONTEXTOS Y GRUPOS

Crear un espacio más seguro para la libre expresión y la (des)construcción de lo que la sociedad nos dice que debemos ser y no ser, y promover el empoderamiento de todos los tipos de género y sexualidad, la igualdad de derechos y la autoexpresión.

En cuanto a los contextos, un facilitador puede trabajar como artista independiente o estar empleado, ya sea por contrato o por cuenta ajena, para una serie de organizaciones, como una organización artística, una ONG u organización sin ánimo de lucro que apoye a una amplia gama de alumnos, una organización comunitaria o cualquier otra organización pertinente.

Un facilitador puede trabajar en una serie de contextos sociales, comunitarios y culturales, centrándose en estudiantes adultos o jóvenes en situación de desventaja o exclusión social, utilizando el teatro para promover el desarrollo personal y social y/o para promover el cambio social, la inclusión social, la diversidad, el antirracismo, el antisectarismo, la construcción de la paz, la reconciliación, la resolución de conflictos, la salud física y mental positiva y el bienestar, la igualdad de género, la sexualidad, la lucha contra el acoso, y pueden trabajar en centros juveniles y comunitarios, en escuelas, en centros culturales o artísticos, en espacios de talleres, en el escenario, en un teatro, en la calle o en un parque, en una prisión y en una serie de zonas urbanas y rurales. El trabajo es polifacético y variado.

Un operador de teatro social/facilitador de teatro lleva a cabo el teatro en una serie de contextos sociales y comunitarios, lo que indica que están creando un teatro que está directamente conectado y arraigado en la comunidad o grupo que lo ha producido, el trabajo se desarrolla a través de un proceso de colaboración entre los artistas profesionales y la comunidad y no se impone, un teatro que es vibrante y relevante para la vida de las personas y un teatro que desarrolla habilidades, pero lo más importante es que deja esas habilidades dentro de la comunidad.

En cuanto a los grupos, un facilitador trabaja tanto con artistas profesionales como con miembros de la comunidad no profesionales de una amplia gama de grupos, como niños, jóvenes, adultos, grupos de mujeres, personas mayores, personas con discapacidades físicas, personas con discapacidades de aprendizaje, personas que experimentan problemas de salud mental, personas con desempleo de larga duración, personas con adicciones, grupos de ex adictos, grupos en riesgo de exclusión social o desventaja social, presos, personas que asisten a talleres

de terapia ocupacional, comunidades de minorías étnicas, incluidos los nómadas y los gitanos, refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes, grupos de funcionarios nacionales, personas sin hogar, personas que trabajan con jóvenes o adultos con problemas emocionales y psicológicos, etc. Por último, un facilitador puede trabajar con grupos "intersectoriales".

4. FORMACIÓN, HABILIDADES Y COMPETENCIAS

En general, se reconoce la necesidad de contar con formación y cualificaciones formales, así como con experiencia laboral en el trabajo con los grupos objetivo. Por ejemplo, el socio español reconoce la necesidad de estar "bien preparado" en términos de tener un título, un diploma o certificado, y experiencia de trabajo con los grupos objetivo". Sin embargo, Polonia subraya la necesidad de reconocer también los conocimientos de un animador teatral adquiridos a través de la experiencia directa y sin titulación académica.

De acuerdo con la ESCO, la clasificación de habilidades, competencias y ocupaciones europeas, se han identificado los siguientes conocimientos, habilidades y competencias como necesarios para el trabajo de un OTS.

4.1 Conocimiento

- ➜ **Recursos y materiales clave** – el OTS debe conocer perfectamente la materia que se enseña a través del teatro social.
- ➜ **Conciencia social y contexto** – el OTS debe ser plenamente consciente del contexto en el que se presenta el material, y de cómo el contexto puede influir en la forma en que el material es recibido por el grupo.

- **Conocimiento del teatro –** el OTS debe tener un conocimiento completo de las prácticas teatrales. El conocimiento adicional en áreas específicas del teatro aplicado, como ciertos practicantes como Augusto Boal y Bertolt Brecht, también es necesario para entender y aplicar una variedad de prácticas de teatro social. En Italia, el "método mimético" de Orazio Costa Giovangigli es muy conocido y es importante que el Proyecto Restore sugiera nuevas técnicas de pedagogía teatral.

NOTA: Hay que tener en cuenta que puede ser necesario incluir otros métodos pedagógicos y teatrales de expresividad e inclusión social. Deben mencionarse todas las metodologías de enfoque didáctico y pedagógico, como la formación a través de marionetas de Polonia , o la italiana de Danilo Dolci, que incluirá las que se abordarán en la formación de los demás países a medida que el proyecto continúe.

- **Ejercicios y juegos teatrales –** el OTS debe disponer de un amplio catálogo de ejercicios y juegos a los que recurrir a la hora de idear talleres, y de adaptar un taller para que se adapte mejor a un tema o grupo de aprendizaje específico.
- **Conocimiento del grupo de participantes –** el OTS puede trabajar con niños o adultos vulnerables, personas con discapacidad, etc. El OTS debe tener conocimiento del grupo para adaptar el taller de la mejor manera posible a las necesidades del grupo, lo que puede requerir la investigación de esas necesidades específicas.
- **Comprensión del co-trabajo -** El OTS debe entender y aplicar la práctica del co-trabajo, y asegurar que el trabajo está orientado al proceso.
- **Consideraciones éticas –** El OTS debe tener una plena comprensión de las consideraciones éticas básicas que pueden entrar en juego durante un taller. El trabajo siempre tiene como objetivo promover la ética y los valores de la igualdad, la colaboración, la inclusión, la asociación, la apertura y la participación, la experimentación, la asunción de riesgos, la creatividad y la imaginación, la creación de equipos y el reconocimiento de que todo el mundo tiene potencial creativo. En el teatro profesional en contextos sociales y comunitarios, es esencial la comprensión del "proceso frente al producto final".
- **Elementos de las ciencias sociales –** El OTS debe tener un conocimiento básico de las ciencias sociales cuando dichas ciencias beneficien la facilitación del taller.
- **Elementos de Pedagogía Social o Pedagogía Teatral –** El OTS debe tener una comprensión de la pedagogía en relación con las ciencias sociales o el teatro, para comunicar mejor el tema

al grupo de participantes. El OTS debe entender los procesos de aprendizaje, para el aprendizaje individual y de grupo.

- **Historia y teoría del teatro social** – El OTS debe tener conocimientos sobre el teatro social, cómo se desarrolló, cómo se utiliza y sus efectos.
- **Principios y práctica de la facilitación de talleres** – El OTS debe entender los principios de la facilitación de talleres con el fin de planificar, desarrollar e impartir talleres eficaces.

Opcional:

- Historia del arte
- Ley de Propiedad Intelectual
- Legislación laboral
- Música/Danza /Artes visuales /Artes mediáticas
- Medio ambiente y necesidades de la sociedad

4.2 Habilidades

- **Habilidades de facilitación** - el OTS debe ser capaz de impartir el contenido de forma clara, concisa y comprensible para el grupo de aprendizaje. El OTS debe ser capaz de llevar a cabo juegos, ejercicios, trabajo de imagen e improvisación, y debe ser capaz de estructurar e implementar talleres de teatro (puntuales o en serie) para el desarrollo de habilidades artísticas y/o para promover el trabajo basado en temas.
- **Taller de teatro en la producción y presentación teatral** - Creación teatral en contextos aplicados.

- **Habilidades de desarrollo de talleres** - El OTS debe ser capaz de idear y desarrollar un taller o una serie de talleres basados en el tema y su conocimiento de la facilitación del drama. También deben ser capaces de adaptar un modelo de taller para que se ajuste a un tema social específico.
- **Habilidades de organización** – Cuando una OTS no opera dentro de una organización, puede necesitar organizar, anunciar y presentar sus talleres de teatro social por sí misma. En estos casos, las habilidades de marketing y administración son necesarias para garantizar el éxito del taller. Las habilidades organizativas también incluyen la gestión del tiempo, la planificación estratégica, la recaudación de fondos, la gestión financiera, la evaluación y la documentación..
- **Gestión de personas** – El OTS debe ser capaz de resolver problemas, lidiar con choques de personalidad y equilibrar las necesidades de un individuo con las del grupo.
- **Gestión de grupos** - El OTS debe ser capaz de facilitar un trabajo eficaz y orientado al proceso dentro de grupos potencialmente grandes de personas. El OTS también puede necesitar habilidades especializadas en el uso de metodologías teatrales con grupos con necesidades adicionales en una serie de contextos.
- **Reflexión y pensamiento crítico** – El OTS debe ser capaz de analizar los acontecimientos del taller, a lo largo del proceso y en sus secuelas, con el fin de proporcionar la mejor experiencia posible para los grupos actuales y futuros. Esto también debe incorporar la práctica de la auto-reflexión.

- **Habilidades de improvisación e ideación –** El OTS debe ser capaz de improvisar e idear teatro para facilitar ejercicios y juegos.
- **Dirección teatral –** El OTS debe tener la capacidad de dirigir a los miembros del grupo en la actuación y presentación.
- **Actuación teatral –** El OTS debe ser capaz de actuar, con el fin de dar un ejemplo de un ejercicio, o participar en el juego de roles como una herramienta de teatro.
- **Dramaturgia –** El OTS debe tener conocimientos de composición dramática y debe entender los contextos y antecedentes de cualquier pieza teatral, juegos y ejercicios que se utilicen.
- **Capacitación de los participantes –** El OTS debe esforzarse en todo momento por capacitar al grupo de participantes a través del enfoque orientado al proceso del taller, independientemente del contenido.
- **Evaluación –** El OTS debe ser capaz de evaluar el éxito del taller,

autoevaluar la facilitación del taller, y aplicar estrategias para mejorar los puntos débiles encontrados a través de herramientas de evaluación. Las herramientas pueden incluir métodos de evaluación formales y no formales - formularios de evaluación y retroalimentación, y sesiones de retroalimentación al final de un taller o serie de talleres.
- **Planificación de proyectos –** El OTS debe tener la capacidad de planificar eficazmente un taller o una serie de talleres para complementar cualquier proyecto del que los talleres puedan formar parte.

- **Competencias en materia de igualdad, diversidad y derechos humanos** – El OTS debe, en todo momento, promover la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, independientemente del contenido del taller.
- **Prácticas participativas o de colaboración** - El OTS debe tener experiencia en estas prácticas, incluyendo la construcción de relaciones, la resolución de problemas, la creación de consenso y la creación de un entorno inclusivo.
- **Habilidades de documentación** - El OTS debe ser capaz de documentar con precisión el taller o la serie de talleres para el legado y la sostenibilidad, así como para la evaluación. Las habilidades de documentación incluyen técnicas como los métodos audiovisuales (fotografías, vídeos, imágenes).
- **Habilidades digitales** - El OTS debe tener la capacidad y las habilidades necesarias para llevar a cabo talleres de teatro en contextos sociales y comunitarios en línea o en formato digital.
- **Procesos artísticos, productos artísticos y visión artística** – El OTS debe ser capaz de desarrollar y aplicar procesos, productos y visión artísticos.

4.3 Competencias

Una persona con alma de artista y la pasión y el carisma para facilitar que otros descubran su talento, utilizando las artes para inspirar y promover el crecimiento personal y el cambio social positivo.

- **Comunicación** – La herramienta más importante para el OTS. Un OTS debe tener la capacidad de entender y utilizar la comunicación verbal y no verbal con el fin de traducir claramente el tema al grupo de aprendizaje.
- **Empatía** – El OTS puede trabajar con niños o adultos vulnerables, personas con discapacidad, etc. El OTS debe ser capaz de empatizar con el grupo de aprendizaje para impartir el taller de la mejor manera posible a todos los participantes, independientemente de sus diferentes necesidades.
- **Adaptabilidad y flexibilidad** – El OTS debe ser capaz de adaptar, alterar o modificar el contenido del taller en cualquier momento con el fin de satisfacer mejor las necesidades del grupo de aprendizaje.
- **Inteligencia emocional** – El OTS debe tener compasión e inteligencia al trabajar en temas sensibles o con grupos de aprendizaje específicos. El OTS debe ser abierto y sensible para satisfacer las necesidades de una amplia gama de grupos, ser flexible, tener la capacidad de crear relaciones positivas con las personas que experimentan la desventaja, la exclusión social u otras necesidades identificadas.

- **Conciencia, autoconciencia y capacidad de respuesta** – El OTS debe ser capaz de comprender el impacto que está teniendo en el grupo, ya sea positivo o negativo. El autoconocimiento también debe incluir las habilidades somáticas; el OTS debe ser plenamente consciente de su cuerpo, del lenguaje corporal y de la mejor manera de utilizar esta habilidad para crear un entorno de aprendizaje positivo. El OTS debe ser consciente de los sentimientos y el ambiente general del grupo y estar atento a cualquier necesidad o problema que deba abordarse.
- **Creatividad** – El OTS debe tener las habilidades creativas necesarias para facilitar el trabajo de teatro social, pero también para adaptarse, resolver problemas y aplicar soluciones creativas a cualquier problema que pueda surgir.
- **Iniciativa** – El OTS debe tener la iniciativa de hacerse cargo del proceso de aprendizaje y adaptar el proceso, el entorno o el contenido según sea necesario.
- **Pasión y profesionalidad** – El OTS debe ser apasionado y profesional como artista y creador teatral que está comprometido con la justicia social, la igualdad de género y los derechos humanos, utilizando el teatro aplicado como herramienta para la promoción teatral, artística y cultural y el cambio social positivo.
- **Liderazgo** – El OTS debe ser capaz de dirigir un grupo y tener la integridad y la compasión necesarias para ser un líder eficaz.

Deben ser capaces de reconocer el potencial artístico de cada individuo, a la vez que reúnen al grupo para crear algo que exprese al colectivo, potenciando al otro para el desarrollo de competencias artísticas a la vez que rompen barreras y prejuicios y crean un cambio positivo.

5. REFERENCIAS

Anderson, R. (2007) Thematic Content Analysis (TCA) 1 Descriptive Presentation of Qualitative Data Using Microsoft Word Sofia University

Penney, K., Snyder, J., Crooks, V. and Johnston, R. (2011) Risk communication and informed consent in the medical tourism industry: A thematic content analysis of Canadian broker websites. BMC Medical Ethics. Vol 12 No 17 pp 1-9

Smith, C., Atkinson, J., McClelland, D., and Verof, J. eds (1992) Motivation and Personality: Handbook of Thematic Content Analysis. Cambridge University Press

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Re.Sto.Re

RECOGNITION OF THE SOCIAL THEATRE OPERATOR AS A PROFESSIONAL TO TACKLE THE RISK OF SOCIAL EXCLUSION / **ERASMUS+ 2014—2020 KEY ACTION 2**