

TEATRO AL MARGEN: ESCENIFICAR LA LOCURA

**Un proyecto escénico y sociorrelacional
sobre malestar mental**

LA NEURA TEATRE

TEATRO AL MARGEN: ESCENIFICAR LA LOCURA

“Tras un periodo de sufrimiento y trauma, el alma desea atención tanto como el cuerpo y es tan importante ofrecer la posibilidad de expresión artística a los supervivientes como ofrecer medicamento a un herido”.

Steven Reisner, *Staging the Unspeakable: A Report on the Collaboration Between Theater Arts Against Political Violence*.

DESCRIPCIÓN Y PROPUESTA DE DESARROLLO

Un margen teatral y afectivo para repensar cómo están nuestras cabezas

Las simbiosis entre el arte y los trastornos mentales han sido una constante durante la historia del arte, patologizando o exotizando todo producto cultural desarrollado fuera de los parámetros de lo diagnosticable como normalidad. Fragmentos de una loca, al otro lado del barómetro de lo monstruoso, utiliza este tabú no sólo para luchar contra el estigma sino también como dispositivo de medida para la creación artística libre de la etiqueta de locura, o precisamente libre por esta etiqueta misma. Lejos de plantear la salud mental como un efecto secundario de una normatividad exitosa, Teatro al margen: escenificar la locura propone un espacio donde reflexionar sobre este concepto desde poéticas artísticas corporales.

Por otro lado, la simbiosis entre el arte y los trastornos mentales en la sociedad contemporánea es una realidad cada vez más presente y visible entre artistas y personas creadoras, que se ven asoladas por un estado de crisis e inestabilidad permanente, falta de derechos y recursos, así como estándares neoliberales y meritocráticos del mercado del arte muy difíciles de alcanzar. En lugar de emplear el término “art brut” como aquel que designa el arte hecho por los locos, podríamos hablar actualmente de la “brutalidad del arte” como aquel que designa a los locos hechos por el arte.

Teatro al margen: escenificar la locura advierte esta emergencia de repensarnos fuera del letargo triunfal de una sociedad hiperproductiva mediante la creación de una plataforma teatral literal y simbólica; una comunidad para generar una red amplia de creaciones en la ciudad de Barcelona desde la experiencia psicótica, neurótica, trastornada, inestable, loca. Para ello se plantea un trabajo de experimentación y co-creación con agentes e instituciones de la metrópoli que luchen por la visibilización y/o despatologización de trastornos asociados con la salud mental y emocional.

Colectivizar el sufrimiento psíquico: Instituciones colaboradoras

Con el objetivo de crear una red asociativa con otros agentes que trabajen con/desde preocupaciones compartidas, se ha realizado un trabajo de mediación y dinamización con agentes locales en Barcelona, modelo replicable a otros contextos y territorialidades. Algunos de estos agentes socioculturales son:

- **Nikosia:** se reivindica como un lugar social y territorio político formado por personas con y sin itinerarios medicalizados de sufrimiento.
- **Abilis:** plataforma crítica en torno a los malestares y las experiencias de sufrimiento, la vulnerabilidad, la muerte y los duelos.
- **Maria Bescompte:** activista y superviviente de suicidio, colabora con diversos agentes.
- **La Trifulga dels Futils:** compañía teatral creada y formada por iniciativa de personas con sufrimiento psíquico en acción desde hace más de 20 años.

1. Un fragmento íntimo de la locura en forma de obra teatral: Fragmentos de una loca

A caballo entre la instalación, la performance y la autoficción, la obra en proceso de investigación y creación Fragmentos de una loca, plantea plasmar la experiencia psicótica de la dramaturga Mireia Juanals, las causas de su desencadenamiento y su posterior recuperación. A través de un uso poliédrico de diferentes lenguajes como el bordado, la sonoridad y la corporalidad, Fragmentos de una Loca propondrá una inmersión en el quebrado universo de la salud mental desde una experiencia individual. Más allá, colectivizando esta vivencia personal, se plantea la acción del espectador como un agente activo, señalando su propia mirada como causa y consecuencia del brote psicótico: el juicio del otro. En esta potencial representación se interrelacionan y presentan los temas principales que vertebrarán la obra teatral Fragmentos de una Loca: el autosabotaje, la necesidad de aprobación y amor y la búsqueda obsesiva de la perfección. La representación final de la pieza se realizará incorporando las metodologías, talleres y laboratorios que se describen a continuación y que se coordinarán con las instituciones colaboradoras del proyecto.

2. Del dolor individual al colectivo: Laboratorios teatrales del malestar

La experiencia propia de la artista y el proceso de creación de esta pieza lleva necesariamente a construir puentes entre personas que comparten estas sensaciones, a escuchar sus vivencias y a crear un sistema de apoyo a través del arte. No obstante, para poder conectar con estas personas y dar espacio a esa vulnerabilidad, primero tenemos que ser vulnerables nosotras. Es por ello que tras su puesta en escena, se derivarán el resto de elementos que compondrán todo un programa público sobre la salud mental y el proceso de creación desde el dolor y la cura en forma de mesas redondas, jornadas de debate y reflexión y otros laboratorios de creación teatral dispersos en varias ciudades europeas.

1. Mesas redondas y jornadas: ¿Por qué tenemos la necesidad de expresar nuestro dolor? ¿Para qué sirve compartir estas experiencias? ¿Cuál es la diferencia entre conversar sobre ello y trabajarlo desde el arte? ¿Y cómo se hace? Se habilitarán diferentes espacios desde lo teórico y lo afectivo que reflexionen sobre estas cuestiones.

2. Laboratorios teatrales del malestar: Tienen por objeto estimular la reflexión y la opinión, alentando la autoconfianza para zambullirnos en la creación. Se compartirán pautas de creación adaptadas a grupos, trabajos de otros artistas que han usado el teatro como método de sanación y estarán destinados a colectivizar y expresar abiertamente las vivencias de los participantes con el apoyo de sus compañeros y compañeras.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. Investigaciones teóricas, exploraciones artísticas y transferencias de conocimientos con instituciones y agentes colaboradores

Puesta en común a través de la coordinación de diferentes formatos de jornadas de reflexión y mesas redondas en colaboración con agentes culturales, artistas y profesionales de la salud mental.

2. Laboratorios teatrales del malestar: talleres para todos los públicos

Se basarán en el método *Playground Theatre* (Teatro del Recreo) del Dr. Ramiro Silveira y el método *Building Blocks* (Bloques de Construcción) de la compañía Frantic Assembly. El primero se enfoca en el juego estructural para conducir a una mejora en la capacidad performática, la motivación, la felicidad y la capacidad restaurativa; el segundo se dirige a la conexión activa con el cuerpo desde la simplicidad, con el propósito de empoderar y reclamar el cuerpo creando una nueva, sana relación con uno mismo y el movimiento.

El proyecto se plantea como una creación horizontal, participativa y colectiva. De esta manera, se consigue que el trabajo final sea considerado un logro propio de cada individuo y a la vez, una meta alcanzada colectivamente. Durante el proceso creativo, se valorarán y explorarán de forma equitativa todas las ideas propuestas y será el grupo quien decida cómo usarlas en la creación colectiva. Así cada miembro podrá observar su input en la pieza original, y a la vez habrá contribuido a las decisiones conjuntas.

A partir de las bases previamente mencionadas, las submetodologías del laboratorio son las siguientes, por orden:

- **Calentamiento:** Secuencia de ejercicios psicomotores para despertar el cuerpo y la mente. Con la ayuda del movimiento y la meditación activa el objetivo es llegar a un estado de conciencia que permite trabajar adecuadamente.
- **Juegos teatrales:** Diferentes juegos que inspiran creatividad y ayudan a mejorar las habilidades de comunicación y el trabajo en equipo, aumentando la confianza y reduciendo el riesgo de aislamiento.
- **Soportes de inspiración:** El punto cero del proceso de creación de las piezas que se mostrarán después. A partir de imágenes, poemas, escritos y/o cuestionarios de free writing proporcionados, los participantes (en grupos) encuentran un vínculo que explorar entre dicho soporte y la experiencia o sensación que quieran expresar en su pieza.
- **Improvisaciones:** La exploración de su idea principal a través de la simplicidad. El objetivo es que los participantes se alejen del sobrepensamiento para poder crear desde la vulnerabilidad y la intuición, ayudando a compartimentalizar las sensaciones abrumadoras apegadas al trauma.
- **Acompañamiento:** Orientación ofrecida a los grupos para ayudarles a encajar sus piezas desde un punto dramático y acompañamiento para asegurar la sensibilidad y el confort de los participantes.
- **Muestras:** Se comparten las muestras de las piezas generando complicidad grupal mediante el apoyo a su expresión y creatividad.
- **Relajación:** Un espacio para bajar las pulsaciones y compartir las sensaciones que hayan aparecido durante el laboratorio creativo.

3. Representación de la pieza final adaptada a espacios y grupos

OBJETIVOS

- Despatologizar, desexotizar y desestigmatizar el sufrimiento psíquico a través de la creación en artes escénicas y performativas. Visibilizar las cuestiones transversales que atañen a la salud mental y operar desde esos mismos factores interseccionales como el género, la raza, la sexualidad o la clase social.
- Co-producir espacios de experimentación artística y pedagogías alternativas basadas en la corporalidad y el lenguaje escenográfico para la articulación de procesos de re-subjetivación; junto a instituciones y personas con itinerarios diversos de sufrimiento mental y diversidad funcional.
- Impulsar proyectos artísticos transversales e interdisciplinarios que vinculen alianzas entre la ciudadanía, los y las creadoras y equipos de investigación que tengan por finalidad la noción de salud mental y visibilizarla desde la experiencia práctica y creativa.
- Generar procesos participativos y colectivos a través de laboratorios de creación ciudadanos y jornadas de cuidados colectivos desde una perspectiva crítica y orientada a hacer de nuestra forma de habitar el mundo algo sostenible y plural.
- Habilitar y acompañar una red de dispositivos artísticos cuyas narrativas e imaginarios giren en torno a la vulnerabilidad, la resiliencia y la resistencia desde la perspectiva feminista y la politización del malestar.

