

2025

EPTG EUROPEAN PLAYBACK THEATRE GATHERING 2025

*Voces resilientes:
medio siglo de historias*

VIII EITP | 2-5 OCTUBRE | SALAMANCA

2022

2020

2017

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1975

Organiza: Asociación Ibérica
de Teatro Playback

Índice | Index

VIERNES 3 OCT. FRIDAY, OCTOBER 3 & SÁBADO 4 OCT. SATURDAY, OCTOBER 4	3
Home Group ► 08:30 - 10:30h	3
• Home Group Michele Chung & Devrim Nicolò Turlett	3
• Home Group Şeniz Turan.....	3
• Home Group Alice Faber	4
• Home Group Hane Arustm	4
• Home Group Karin Bettina Gisler	6
• Home Group Olga Sanachina	6
• Home Group Fra Zeller & Mareike Suerder	7
• Home Group António Gonzalez & Francisco Forte.....	7
• Home Group Jaap Oostra	8
• Home Group Ferran Luengo	8
VIERNES 3 OCT. FRIDAY, OCTOBER 3.....	9
Talleres Workshop ► 10:45 - 12:45h	9
• Pregunta a los fundadores / Ask the founders Jo Salas y Jonathan Fox	9
• Taller / Workshop Joke Rood.....	9
• Taller / Workshop Alexander Starz.....	9
• Taller / Workshop Jutta Heppekausen	10
• Taller / Workshop Sergio Carrascal	11
• Taller / Workshop Anastasia Vorobyeva.....	11
• Taller / Workshop Tzveta Baliyska & Tzvetina Matova.....	11
• Taller / Workshop Darío Gómez	12
• Taller / Workshop Amélie Franco	14
• Taller / Workshop Elsa Mauricio Childs	15
• Supervisión-covisión con experto en TP / Supervision-coviewing with TP expert	16
• Proyecto Local Local project	16
• Proyecto Local Local project	16
VIERNES 3 OCT. FRIDAY, OCTOBER 3.....	17
Talleres Workshop ► 15:00 - 17:00h	17
• Comunicaciones teóricas. Actividad híbrida	17
• Taller / Workshop Susan Metz.....	17
• Taller / Workshop Cristina Domínguez Vázquez	17
• Taller / Workshop Aleksandr Chusov.....	18
• Taller / Workshop Thiago Mique	19
• Taller / Workshop Max Finlayson.....	19

• Taller / Workshop Susana Gil Padrón	20
Performances ► 17:30h-19:15h	21
• Supervisión/covisión con experto en TP	22
SÁBADO 4 OCT. SATURDAY, OCTOBER 4.....	23
Talleres Workshop ► 10:45 – 12:45h	23
• Pregunta a los fundadores / Ask the founders Jo Salas y Jonathan Fox.....	23
• Taller / Workshop Renny Gil Diaz	23
• Taller / Workshop Sandra Núñez Figueroa	24
• Taller / Workshop Stefka Dimitrova	24
• Taller / Workshop Paulien Haakma	25
• Taller / Workshop Piero Centofante & Ana Fernández Espinosa	26
• Taller / Workshop Isnoel Yanes González	26
• Taller / Workshop Margarida Lima y Miriam Bernardino	27
• Taller / Workshop Yuliia Terentieva	28
• Taller / Workshop Olena Kalashnykova.....	29
SÁBADO 4 OCT. SATURDAY, OCTOBER 4.....	29
Talleres Workshop ► 15:00 – 17:00h	29
• Taller / Workshop Nadia Zúñiga	29
• Taller / Workshop Lorena Núñez	30
• Taller / Workshop Roberta Roberto	30
• Taller / Workshop Alisa Volkova	31
• Taller / Workshop Lambros Yotis, Dimitris Begioglou, Christina Fragiadaki, Margarita Kastrinou, Vera Lardi & Orestis Zyrinis.....	31
• Taller / Workshop Julien Soller	32
Performances ► 17:30h-19:15h	33
DOMINGO 5 OCT. SUNDAY, OCTOBER 4	35
Actividades / Activity ► 09:30 a 10:30h	35
• Documental y coloquio / Documentary and discussion: Living Stories - The roots of Playback Theatre	35
• Asamblea ordinaria de la Asociación Ibérica de Teatro Playback “AITP” (sólo socios) / Iberian Playback Theater Association (AITP) Regular Assembly (members only).....	35
Homegroup ► 10:45h-12:45h	35
Actividad de clausura / Closing activity ► 15:30-17:30h	35
• Past, present and future visions of playback theatre	35
Música en vivo / Live Music ► 18:00-19:00h.....	35
• Banda de música Tomás Bretón de Salamanca	35

**VIERNES 3 OCT. | FRIDAY, OCTOBER 3 & SÁBADO 4 OCT. |
SATURDAY, OCTOBER 4****Home Group ► 08:30 - 10:30h**

- **Home Group | Michele Chung & Devrim Nicolò Turlett**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] The Interaction Between Identity and Access.

This Home Group is a space for participants to explore the intersection between identity and access. Together, we will tackle the issue of how our identities grant us a certain kind of access to resources or not. Our goal is to hold space for participants to reflect on their privileges and marginalizations in accessing resources based on their identities, including the complexity of intersectionality in the discourse.

This will be a place for participants to bring their own stories and work on them through Playback Theatre. A space where to reflect on the issues that might come up during the conference and also a chance for them to suggest activities and co-create the program, without losing focus of our topic. A chance to learn about social structures that influence our lives in relation to accessibility.

- [ES] La interacción entre identidad y acceso.

Este Home Group es un espacio para que los participantes exploren la intersección entre identidad y acceso. Juntas, abordaremos la cuestión de cómo nuestras identidades nos otorgan cierto tipo de acceso a los recursos o no. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio para que los participantes reflexionen sobre sus privilegios y marginaciones en el acceso a los recursos en función de sus identidades, incluida la complejidad de la interseccionalidad.

Este será un lugar para que los participantes traigan sus propias historias y trabajen sobre ellas a través del Playback Theatre. Un espacio donde reflexionar sobre los temas que puedan surgir durante la conferencia y también una oportunidad para que sugieran actividades y co-creen el programa, sin perder el foco de nuestro tema. Una oportunidad para aprender sobre las estructuras sociales que influyen en nuestras vidas en relación con la accesibilidad.

- **Home Group | Şeniz Turan**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Playback Theatre for Vulnerable Groups.

We focus on how to prepare our playback theater group when working with vulnerable groups and how to bring stories to the stage in a deeper and comprehensive way.

- [ES] Teatro Playback para grupos vulnerables.

Nos enfocamos en cómo preparar a nuestro grupo de teatro playback cuando trabajamos con grupos vulnerables y en cómo llevar las historias al escenario de una manera más profunda y completa.

- **Home Group | Alice Faber**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [ES] LHGTBI.

Alice Faber, fundadora y líder de DUTSJ (Queer Playback Theatre) con sede en los Países Bajos, estará facilitando este homegroup. DUTSJ actuó en el Encuentro de Playback Theatre en Ámsterdam en 2014 con Queertopia, y nuevamente en Riga en 2017 — ¿quizás lo recuerdas? Durante este encuentro, creemos un espacio seguro y acogedor para personas queer y aliadxs dentro de nuestra comunidad de playback. Juntxs podemos apoyarnos mutuamente, compartir historias y celebrar con alegría y juego. En un tiempo en que la homofobia y la transfobia siguen tan presentes en nuestras sociedades, es aún más importante estar unidxs, mostrar nuestras identidades con orgullo y nutrirnos de la fuerza de lxs demás. El Playback Theatre nos ofrece una forma poderosa de construir conexión y comunidad mientras abrazamos nuestros verdaderos colores. Ven tal como eres, ¡y siéntete libre de unirte!

- [EN] LGBTQ+ Group.

Alice Faber, founder and leader of DUTSJ (Queer Playback Theatre) based in the Netherlands, will be leading this homegroup. DUTSJ performed at the Playback Theatre Gathering in Amsterdam in 2014 with Queertopia, and again in Riga in 2017—maybe you remember? During this gathering, let's create a safe and welcoming space for queers and queer allies within our playback community. Together we can support one another, share stories, and celebrate with joy and playfulness! In a time when homophobia and transphobia are still so present in our societies, it's even more important to stand hand in hand, show our identities with pride, and draw strength from each other. Playback Theatre offers us a powerful way to build connection and community while embracing our true colours.

Come as you are, and feel free to join us!

- **Home Group | Hane Arustm**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Why Liberation, not Peace? An Act for Palestine...

Given the ongoing occupation and genocide in Palestine, this Homegroup asks: how can Playback Theatre practitioners use our craft to resist, to speak truth, and to contribute to change? What collective efforts, on stage and off, can we pursue to oppose oppression, raise awareness, and support Palestinian liberation?

Together we will explore how our artistic methods—embodiment, storytelling, music, improvisation, and collective creation—can serve as tools for protest, protection, and political action. This is a space for reflection and imagination, but also for planning and commitment. We will not stop at talking: we will brainstorm, create, and prepare for concrete actions that can be carried forward beyond this gathering.

Participants are invited to bring whatever they have available—musical instruments, fabrics, props, or other creative materials. Through collaborative laboratory exploration, we will shape a collective expression of solidarity. The Homegroup will culminate in an **artistic action for Palestine**, where all participants come together to demonstrate, embody, and amplify our call for justice.

This is not a neutral space. It is rooted in solidarity, critical inquiry, and the conviction that Playback Theatre must stand against state violence and for liberation.

- [ES] ¿Por qué Liberación y no Paz? Un acto por Palestina...

Dada la ocupación y el genocidio en curso en Palestina, este Home Group pregunta: ¿cómo pueden los practicantes de Teatro Playback usar nuestro arte para resistir, decir la verdad y contribuir al cambio? ¿Qué esfuerzos colectivos, en el escenario y fuera de él, podemos emprender para oponernos a la opresión, crear conciencia y apoyar la liberación palestina?

Juntos exploraremos cómo nuestros métodos artísticos —la corporeidad, la narración, la música, la improvisación y la creación colectiva— pueden servir como herramientas de protesta, protección y acción política. Este es un espacio para la reflexión y la imaginación, pero también para la planificación y el compromiso. No nos detendremos en hablar: generaremos ideas, crearemos y nos prepararemos para acciones concretas que puedan llevarse más allá de este encuentro.

Se invita a los participantes a traer lo que tengan a mano: instrumentos musicales, telas, objetos o cualquier otro material creativo. A través de la exploración colaborativa en laboratorio, daremos forma a una expresión colectiva de solidaridad. El Home Group culminará en una acción artística por Palestina, donde todos los participantes se reunirán para demostrar, encarnar y amplificar nuestro llamado a la justicia.

Este no es un espacio neutral. Está enraizado en la solidaridad, la investigación crítica y la convicción de que el Teatro Playback debe posicionarse contra la violencia estatal y a favor de la liberación.

- **Home Group | Karin Bettina Gisler**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Exploring Resilience in Playback Theatre.

In the shelter of the homegroup we will have a look at our limitations as PB actors, musicians and conductors, at the situations and themes that trigger us or stop us being free and expressive on stage. We will identify what stops us and gradually expand our possibilities and resilience.

- [ES] Explorando la resiliencia en Teatro Playback.

Bajo el resguardo del home group, echaremos un vistazo a nuestras limitaciones como actores, músicos y conductores de PB, a las situaciones y temas que nos disparan o nos impiden ser libres y expresivos en el escenario. Identificaremos lo que nos detiene y ampliaremos gradualmente nuestras posibilidades y resiliencia.

- **Home Group | Olga Sanachina**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Exploring the Darkness.

Traveling to the trauma experience is like getting through a dark forest.

It's risky, it's hard, it's transformative, needs a lot of wisdom and braviness.

We meet with the darkness of the world through stories sometimes.

We meet our dark spots inside.

How to find strength to face the darkness?

Should we search for hope?

What should we care about to make playback work light for the teller or audience on the way of their experience of life?

This home group will be an exploration of darkness in the stories, inside us, and searching for the better way out from the dark forest.

- [ES] Explorando la oscuridad.

Viajar a la experiencia del trauma es como atravesar un bosque oscuro.

Es arriesgado, es duro, es transformador, requiere mucha sabiduría y valentía.

A veces nos encontramos con la oscuridad del mundo a través de las historias.

Nos encontramos con nuestros propios lugares oscuros dentro.

¿Cómo encontrar fuerza para enfrentar la oscuridad?

¿Deberíamos buscar esperanza?

¿En qué debemos poner cuidado para que el playback sea ligero para el narrador o el público en el camino de su experiencia de vida?

Este grupo de origen será una exploración de la oscuridad en las historias, dentro de nosotros mismos, y la búsqueda de la mejor manera de salir del bosque oscuro.

- **Home Group | Fra Zeller & Mareike Suerder**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Where Stories Find Their Wings.

In this Home Group we gather in a space of resonance, where the impressions of the gathering can gently settle, transform, and take flight. Together we will listen, share, and let our stories stretch their wings.

Drawing on our many years as Playback Theatre trainers, we will open our artistic treasure chest and offer tools that help stories reach deeper – to touch the hearts of those watching and create moments of genuine connection. With the magic of cooperation, support, structure, focus and rhythm, stories can soar, revealing new layers of their heart and meaning.

We invite you into a playful laboratory of reflection and artistry – a place where voices become wings and where stories learn to fly.

- [ES] Donde las historias encuentran sus alas.

En este Home Group nos reunimos en un espacio de resonancia, donde las impresiones del encuentro pueden asentarse suavemente, transformarse y alzar el vuelo. Juntos escucharemos, compartiremos y dejaremos que nuestras historias desplieguen sus alas.

Basándonos en nuestros muchos años como formadores de Teatro Playback, abriremos nuestro cofre artístico y ofreceremos herramientas que ayuden a que las historias lleguen más hondo, toquen los corazones de quienes observan y creen momentos de conexión genuina. Con la magia de la cooperación, el apoyo, la estructura, la atención y el ritmo, las historias pueden elevarse, revelando nuevas capas de su corazón y su significado.

Te invitamos a un laboratorio lúdico de reflexión y arte: un lugar donde las voces se convierten en alas y donde las historias aprenden a volar.

Este grupo será una exploración de la oscuridad en las historias, en nuestro interior, y una búsqueda del mejor camino para salir del bosque oscuro.

- **Home Group | António Gonzalez & Francisco Forte**

Idioma: português | portugués | portuguese.

- [PT] Teatro Playback Psicoterapêutico: grupo, confiança, ética e psicoterapia.

Iremos explorar as (muitas) semelhanças entre o Teatro Playback e a sua variante psicoterapêutica. Home group prático.

- [ES] Teatro Playback terapéutico: grupo, confianza, ética y psicoterapia.

Iremos a explorar las (muchas) semejanzas entre el Teatro Playback y su variante psicoterapéutica. Home group práctico.

- [EN] Therapeutic Playback Theatre: Group, Trust, Ethics, and Psychotherapy.

We will explore the (many) similarities between Playback Theater and its psychotherapeutic variant. Practical home group.

- **Home Group | Jaap Oostra**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Playing Parlor: A Form of Playback Theatre Practice.

The Playing Parlor is a way of singlehandedly leading a group of people to perform Playback Theater. Where the participants can be passive but still be part of the process. The Playback Theater ritual can be established. Stories alternated by theatrical and magical moments.

- [ES] Playing Parlor: una forma de trabajo de Teatro Playback.

El Playing Parlor es una forma de guiar por sí solo a un grupo de personas para que realicen Teatro Playback. Donde los participantes pueden ser pasivos, pero aun así formar parte del proceso. El ritual del Teatro Playback puede establecerse. Historias alternadas con momentos teatrales y mágicos.

- **Home Group | Ferran Luengo**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Usando nuestras voces.

Usando nuestras voces. El homegroup se centrará en la relación que tenemos con nuestras voces y la manera de expresar tanto hablada como musical. Es un espacio de exploración de nuevas formas en las que se fomentará el uso vocal y corporal para crear también la música.

- [EN] Using Our Voices.

Using our voices. The home group will focus on the relationship we have with our voices and the way of expressing ourselves both through speech and music. It is a space for exploring new forms that will encourage vocal and physical use to also create music.

VIERNES 3 OCT. | FRIDAY, OCTOBER 3

Talleres | Workshop ► 10:45 - 12:45h

- **Pregunta a los fundadores / Ask the founders | Jo Salas y Jonathan Fox**
- **Taller / Workshop | Joke Rood**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Dare to Be (Un)aware.

About excepting that we can't be aware of everything. About staying curious, about new insights, about (not) guilt and responsibilities...

- [ES] Atrévete a ser (in)consciente.

Sobre aceptar que no podemos estar al tanto de todo. Sobre mantener la curiosidad, sobre nuevas percepciones, sobre la (no) culpa y las responsabilidades...

- **Taller / Workshop | Alexander Starz**

Idioma: English and the universal language of Music | inglés y lenguaje universal de la Música | O inglês e a linguagem universal da música.

- [EN] Circle Songs and Pentatonics: Singing in Playback Theatre.

Please read to the end: In this workshop, we will sing a capella. We will use elements of a story to create songs. You will learn the tools that will help you create a repertoire of stylistic and technical elements for your group that will help you transform emotions into music.

Alexander (Axel) teaches Elemental Music. This step-by-step process is suitable for everyone, even if you feel that you don't have much experience with music or singing.

- [ES] Cantos circulares y pentatónicos: cantar en Teatro Playback.

Por favor, lee hasta el final: en este taller cantaremos a capella. Usaremos elementos de una historia para crear canciones. Aprenderás las herramientas que te ayudarán a crear un repertorio de elementos estilísticos y técnicos para tu grupo, que servirán para transformar las emociones en música.

Alexander (Axel) enseña Música Elemental. Este proceso paso a paso es adecuado para todas las personas, incluso si sientes que no tienes mucha experiencia con la música o el canto.

● Taller / Workshop | Jutta Heppekausen

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] ¿De dónde venimos y dónde vamos? Desencantos, deseos, visiones, esperanzas.

(...)

Por mucho que yo camine

nunca la voy a alcanzar.

¿Para qué sirve la utopía?

Sirve para eso:

para caminar.

(Eduardo Galeano)

Muchos de nuestros sueños se han hecho añicos o se han desestabilizado en este «punto de inflexión» de los últimos años. Miramos a un presente lleno de incertidumbres y al mismo tiempo actuamos con el arte del teatro para un futuro, construyéndolo sobre los anhelos de nuestro pasado. ¿Qué nos está ocurriendo, qué estamos haciendo que ocurra? Compartamos estas historias de ensueños y los pasos que damos hacia el horizonte de un futuro diferente, utilizando el arte del teatro playback. Podemos experimentar aquí con formas probadas para contextos tan complejos.

- [EN] Where Do We Come From and Where Are We Going? Disenchantments, Desires, Visions, Hopes.

(...)

No matter how much I walk,

I will never reach it.

What is the purpose of utopia?

It is for this:

for walking.

(Eduardo Galeano)

Many of our dreams have been shattered or destabilized in this 'turning point' of recent years. We look at a present full of uncertainties, and at the same time we act with the art of theater for a future, building it upon the longings of our past. What is happening to us, what are we making happen? Let us share these dreamlike stories and the steps we take toward the horizon of a different future, using the art of playback theatre. Here we can experiment with forms already tested in contexts just as complex.

- **Taller / Workshop | Sergio Carrascal**

Idioma: español/inglés | espanhol/inglês | spanish/english.

- [EN] Towards an Ontology of Music: A Gaze from Playback Theatre.

Explores music as a fundamental axis of Playback Theatre, reclaiming its role as more than mere scenic accompaniment. It emphasizes music's unique ability to shape and amplify emotions, transforming them into a collective experience that transcends the individual. From a philosophical perspective, it reflects on how music, when performed by skilled and dedicated musicians, becomes a universal language that adds depth and meaning to shared stories, reinforcing its profound influence on social and cultural connections.

- [ES] Hacia una ontología de la música: una mirada desde el Teatro Playback.

Explora la música como un eje fundamental del Teatro Playback, reivindicando su papel como algo más que un mero acompañamiento escénico. Se enfatiza la capacidad única de la música para moldear y amplificar las emociones, transformándolas en una experiencia colectiva que trasciende lo individual. Desde una perspectiva filosófica, se reflexiona sobre cómo la música, cuando es interpretada por músicos hábiles y dedicados, se convierte en un lenguaje universal que aporta profundidad y sentido a las historias compartidas, reforzando su profunda influencia en las conexiones sociales y culturales.

- **Taller / Workshop | Anastasia Vorobyeva**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Embodiment and Metaphors: Showing More Truths.

Our bodies are powerful, sensitive, and versatile tools for telling stories. Let's drop into, use, play with, enjoy, and see what emerges from our body. Let it enable us to explore meaning and story by translating ideas and feelings into different types of movement - both concrete and metaphorical.

- [ES] Encarnación y metáforas. Mostrando más verdades.

Nuestros cuerpos son herramientas poderosas, sensibles y versátiles para contar historias. Vamos a sumergirnos en ellos, usarlos, jugar con ellos, disfrutarlos y ver qué emerge de nuestro cuerpo. Dejemos que nos permita explorar el sentido y la historia traduciendo ideas y sentimientos en distintos tipos de movimiento, tanto concretos como metafóricos.

- **Taller / Workshop | Tzveta Baliyska & Tzvetina Matova**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Exploring Narrative Reticulation: From Theory to Playback Practice.

In this workshop, we will delve into the profound concept of Narrative Reticulation (NR), Jonathan Fox's latest and transformative theory in the field of Playback Theatre. Together, we will explore

the foundational pillars of NR, not only through intellectual understanding but also by embodying its principles and experiencing its impact firsthand.

Participants will gain insights into how NR can enrich their practice, offering a deeper level of mastery and artistry in Playback Theatre. This innovative approach reshapes the way we perceive and engage with narratives, unlocking new dimensions of creativity and connection in our work.

As someone whose leadership essay centers on NR, I bring both personal experience and deep appreciation for this groundbreaking theory. I had the privilege of being introduced to NR during its first public presentation by Jonathan Fox at the European Playback Theatre Gathering (EPTG) in Amsterdam in 2014. Since then, NR has significantly influenced my approach to Playback Theatre, and I am eager to share its practical applications with you.

Join us to expand your perspective, deepen your skills, and explore the transformative potential of Narrative Reticulation!

- [ES] Explorando la reticulación narrativa: de la teoría a la práctica.

En este taller, profundizaremos en el concepto de Reticulación Narrativa (NR), la más reciente y transformadora teoría de Jonathan Fox en el campo del Teatro Playback. Juntos exploraremos los pilares fundamentales de la NR, no solo desde la comprensión intelectual, sino también encarnando sus principios y experimentando directamente su impacto. Los participantes obtendrán una visión de cómo la NR puede enriquecer su práctica, ofreciendo un nivel más profundo de dominio y arte en el Teatro Playback. Este enfoque innovador transforma la manera en que percibimos y nos relacionamos con las narrativas, abriendo nuevas dimensiones de creatividad y conexión en nuestro trabajo.

Como alguien cuyo ensayo de liderazgo se centra en la NR, apporto tanto experiencia personal como una profunda valoración de esta teoría revolucionaria. Tuve el privilegio de ser introducido a la NR durante su primera presentación pública por Jonathan Fox en el European Playback Theatre Gathering (EPTG) en Ámsterdam en 2014. Desde entonces, la NR ha influido significativamente en mi enfoque del Teatro Playback, y estoy deseoso de compartir con ustedes sus aplicaciones prácticas.

Únanse a nosotros para ampliar su perspectiva, profundizar sus habilidades y explorar el potencial transformador de la Reticulación Narrativa.

- **Taller / Workshop | Darío Gómez**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Presencia escénica: ejercicios de memoria psicofísica para la presencia escénica.

La presencia escénica se puede definir de dos maneras. Desde el punto de vista subjetivo del actor, consiste en tener la atención en el momento presente, habitando el cuerpo y teniendo la

máxima disponibilidad física y mental. Desde el punto de vista del espectador, es la cualidad que se observa en un actor con una corporalidad controlada y penetrante, que capta la atención, resulta magnética y es especialmente interesante y conmovedora.

Esta es una cualidad muy deseable en el trabajo actoral. En los entrenamientos, permite realizar sesiones más profundas, con mayor concentración y que favorece la escucha y la adquisición de conocimiento. En las funciones, habilita a la realización de un teatro más vívido, interesante y con capacidad de movilización emocional para el público.

Lamentablemente, siendo esta una cualidad sumamente importante, abunda el desconocimiento acerca de métodos efectivos para trabajar la presencia escénica.

En este taller propondremos ejercicios basados en el equilibrio, la lentitud, los micromovimientos, la partitización y las intenciones de la columna vertebral que, de repetirse disciplinadamente en los entrenamientos, logran una memoria física que funcione como un automatismo para acceder a un estado mental que favorece la presencia escénica.

Este trabajo es una adaptación al Teatro Playback de las técnicas transmitidas por Roberta Carreri del Odin Teatret en su metodología teatral conocida como La Danza de las Intenciones.

Se advierte de que es un taller de alta intensidad física.

- [EN] Stage Presence: Psychophysical Exercises for Enhancing Stage Presence.

Stage presence can be defined in two ways. From the subjective point of view of the actor, it consists of being attentive to the present moment, inhabiting the body, and having maximum physical and mental availability. From the spectator's point of view, it is the quality observed in an actor with a controlled and penetrating physicality, one that captures attention, feels magnetic, and is especially interesting and moving.

This is a highly desirable quality in acting work. In training sessions, it allows for deeper sessions, with greater concentration, fostering listening and the acquisition of knowledge. In performances, it enables the creation of a more vivid, engaging theater with the capacity to stir the audience emotionally.

Unfortunately, despite being such an important quality, there is a great lack of knowledge about effective methods to work on stage presence.

In this workshop, we will propose exercises based on balance, slowness, micromovements, score work, and the intentions of the spine, which, when repeated with discipline during training, create a physical memory that functions as an automatism to access a mental state that favors stage presence.

This work is an adaptation for Playback Theatre of the techniques transmitted by Roberta Carreri from Odin Teatret in her theatrical methodology known as *The Dance of Intentions*. Please note that this is a high-intensity physical workshop.

- Taller / Workshop | Amélie Franco

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] The other holds the key.

How do we listen to a story? When we truly engage with each other's offers, and let them resonate within us, something alive and authentic can emerge. To this practice of improvisation, we add the concept of resonance as developed by Hartmut Rosa: listening is not only about hearing the words or seeing the gestures of the other, but about letting everything they radiate resonate within us. Listening to oneself and listening to the other are not opposites: they complement and enrich one another. When these dimensions meet, something is woven that belongs neither to one nor the other, but is born of mutual resonance.

Keith Johnstone once wrote: *"One day, when I was eighteen, I was reading a book and I began to weep. I was astounded. I'd had no idea that literature could affect me in such a way. If I'd have wept over a poem in class the teacher would have been appalled. I realised that my school had been teaching me not to respond."*

We have all, in one way or another, been trained to suppress our spontaneity, to mute our most immediate responses. In this workshop, we will offer a different space: a place where spontaneity can breathe again, where it can be amplified, embodied, and given room to unfold.

We will work on deepening our presence, our listening, and our trust in each other. Drawing from improv theatre, we will develop our ability to be open, to let ourselves be surprised, and to co-create with what is already there—in each other, in a part of ourselves, and in the moment

- [ES] El otro tiene la llave.

¿Cómo escuchamos una historia? Cuando realmente nos implicamos con lo que el otro nos ofrece, y dejamos que resuene dentro de nosotros, algo vivo y auténtico puede surgir. A esta práctica de la improvisación le sumamos el concepto de resonancia desarrollado por Hartmut Rosa: escuchar no es solo oír las palabras o ver los gestos del otro, sino dejar que todo lo que irradia resuene en nosotros. Escucharse a uno mismo y escuchar al otro no son opuestos: se complementan y se enriquecen mutuamente. Cuando estas dimensiones se encuentran, se teje algo que no pertenece ni a uno ni al otro, sino que nace de la resonancia mutua.

Keith Johnstone escribió una vez: *"Un día, cuando tenía dieciocho años, estaba leyendo un libro y comencé a llorar. Estaba asombrado. No tenía idea de que la literatura pudiera afectarme de esa manera. Si hubiera llorado con un poema en clase, el profesor se habría escandalizado. Me di cuenta de que mi escuela me había estado enseñando a no responder"*.

Todos nosotros, de una u otra forma, hemos sido entrenados para reprimir nuestra espontaneidad, para silenciar nuestras respuestas más inmediatas. En este taller ofreceremos

un espacio diferente: un lugar donde la espontaneidad pueda volver a respirar, donde pueda amplificarse, encarnarse y tener lugar para desplegarse.

Trabajaremos en profundizar nuestra presencia, nuestra escucha y nuestra confianza mutua. A partir del teatro de improvisación, desarrollaremos nuestra capacidad de apertura, de dejarnos sorprender y de co-crear con lo que ya está ahí: en el otro, en una parte de nosotros mismos y en el momento.

- **Taller / Workshop | Elsa Mauricio Childs**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] The Fallacy of Neutrality: Playback Theatre and Social Justice, a Case-Study Based Approach.

The last course taught by Jo Salas and the presentation she gave at the IPTN conference in South Africa (published last year on her blog, *Playback Theatre Reflects*) both address the tension between inclusion and social justice. This discussion emerged following heated debates within the international Playback Theatre community, sparked by two key events: the announcement of the Festival for Palestine (November 27 – December 11, 2022); the release of the Social Justice Vision and Commitment document around the same period, written by the organizing committee (exclusively for the review commission) of the 2023 IPTN conference, which took place in South Africa (December 4–8, 2023). These two events exposed a significant and unresolved division within the Playback Theatre community. Some practitioners view Playback Theatre as a tool for social justice, while others insist it should remain a neutral space. The related question of whether Playback Theatre is inherently political remains highly contested.

To explore this division, this workshop proposes an analysis of the arguments on both sides and seeks to develop a theory and practice of non-neutrality in Playback Theatre. This approach aims to use Playback Theatre as a means for social change, activism, and anti-oppression work, moving beyond the "fallacy of neutrality." The analysis will be based on real case studies from rehearsals, training sessions, and performances that I have personally experienced and collected throughout the years I have been practicing Playback. The goal is to practice possible interventions in different contexts - whether as a conductor, performer, or facilitator - without breaking the ritual of Playback Theatre. The overarching aim is to harness this artistic and social intervention tool for activism and justice while maintaining its integrity as a theatrical practice.

- [ES] La falacia de la neutralidad: Teatro Playback y justicia social, un enfoque basado en estudios de caso.

El último curso impartido por Jo Salas y la ponencia que ofreció en la conferencia de la IPTN en Sudáfrica (publicada el año pasado en su blog, *Playback Theatre Reflects*) abordan la tensión entre inclusión y justicia social. Esta discusión surgió tras intensos debates dentro de la comunidad internacional de Teatro Playback, provocados por dos acontecimientos clave: el

anuncio del *Festival for Palestine* (27 de noviembre – 11 de diciembre de 2022); y la publicación, en el mismo período, del documento *Visión y Compromiso con la Justicia Social*, elaborado por el comité organizador (exclusivamente para la comisión de revisión) de la conferencia IPTN 2023, que tuvo lugar en Sudáfrica (4–8 de diciembre de 2023).

Estos dos eventos pusieron en evidencia una división significativa y no resuelta dentro de la comunidad de Teatro Playback. Algunos practicantes consideran al Teatro Playback como una herramienta para la justicia social, mientras que otros insisten en que debe seguir siendo un espacio neutral. La cuestión relacionada de si el Teatro Playback es, por naturaleza, político, sigue siendo un tema muy debatido.

Para explorar esta división, este taller propone un análisis de los argumentos de ambas posturas y busca desarrollar una teoría y práctica de la no neutralidad en el Teatro Playback. Este enfoque pretende usar el Teatro Playback como un medio para el cambio social, el activismo y el trabajo contra la opresión, superando la “falacia de la neutralidad”. El análisis se basará en casos reales de ensayos, sesiones de entrenamiento y funciones que he experimentado y recopilado personalmente a lo largo de mis años de práctica en Playback. El objetivo es ensayar posibles intervenciones en distintos contextos —ya sea como conductor/a, intérprete o facilitador/a— sin romper el ritual del Teatro Playback. La meta global es aprovechar esta herramienta de intervención artística y social para el activismo y la justicia, manteniendo al mismo tiempo su integridad como práctica teatral.

- **Supervisión-covisión con experto en TP / Supervision-coviewing with TP expert**
- **Proyecto Local | Local project**
 - **Proyecto Hombre, Fundación Alcántara:**
 - [ES] Centro de día de personas con adicción | [EN] Day center for people with addiction
 - [ES] Proyecto de Acogida a personas refugiadas | [EN] Refugee reception Project
- **Proyecto Local | Local project**
 - **YMCA: Proyecto Hombre, Fundación Alcántara:**
 - [EN] International Protection | [ES] Protección Internacional

VIERNES 3 OCT. | FRIDAY, OCTOBER 3

Talleres | Workshop ► 15:00 - 17:00h

● **Comunicaciones teóricas. Actividad híbrida**

- **Cherae Halley, Mammatti Thakhuli-Nzuza, Tarryn Lee y Kathy Barolsky.**
 - [ES] (Re)construyendo la mesa, una perspectiva sudafricana sobre la creación de espacios equitativos y el desafío de las narrativas dominantes en reuniones globales.
 - [EN] (Re)constructing the Table: a south african perspective on creating equitable spaces and the challenge of dominant narratives in global meetings.
- **Jorge Felix Argudin Pérez**
 - [ES] Teatro Playback en barrios desfavorecidos: empatía, comunicación y transformación social.
 - [EN] Playback Theatre in Disadvantaged Neighborhoods: Empathy, Communication, and Social Transformation.

● **Taller / Workshop | Susan Metz**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Identidad: decisión y/o descubrimiento.

Los participantes revisarán las técnicas tradicionales de Playback mientras exploran la búsqueda existencial de una misión vital que aporte sentido y estabilidad en tiempos confusos. Se invita a compartir historias sobre la búsqueda de identidad y de la propia contribución única, y la sesión está abierta a todos los niveles de experiencia.

- [EN] Identity: Decision or Discovery.

Participants will review traditional Playback techniques while exploring the existential search for a life mission that brings meaning and stability in confusing times. Stories about the search for identity and one's unique contribution are warmly invited, and the session welcomes people with any level of experience.

● **Taller / Workshop | Cristina Domínguez Vázquez**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Presencia – esencia: Cuerpos poéticos en Teatro Playback.

La actuación en teatro playback requiere de un entrenamiento que nos permita habitar, primero nuestros cuerpos, y desde ahí entrar en un estado que me gusta llamar de presencia y esencia, para ser e cajas de resonancias que necesitan las historias que cuentan nuestra audiencia. La presencia la entrenamos desde la profunda escucha de nuestros cuerpos para desde ahí

tomar el primer impulso, el primer contacto con el otro, con la otra/e, donde conectar con una actuación espontánea y creadora de sentido, de imágenes, de metáforas y poesía.

- [EN] Presence – Essence: Poetic Bodies in Playback Theatre.

Acting in Playback Theatre requires training that allows us to first inhabit our bodies, and from there enter into a state that I like to call presence and essence, in order to become the resonance boxes that the stories told by our audience need.

We train presence through deep listening to our bodies, and from there take the first impulse, the first contact with the other, where we connect with a spontaneous performance that creates meaning, images, metaphors, and poetry.

- **Taller / Workshop | Aleksandr Chusov**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] From the Ritual to the Ceremony.

Rituals are a very important part of playback theater. Along with conducting, improvisation, spontaneity - they help us to create the performance and the stories to emerge, as well as to create a frame for each individual story and for the performance as a whole. Rituals provide a frame for the actors as they play the forms, and to the conductor they can be a great support both during the performance and in preparation.

In this workshop, I would like to invite participants to explore and revise their view of the influence and place of rituals in playback, of their value, to see them not only as rules and frameworks, but as a source of inspiration and support, so that the transition from a sequence of forms enacted on stage to a whole ceremony can take place.

- [ES] Del ritual a la ceremonia.

Los rituales son una parte muy importante del teatro playback. Junto con la conducción, la improvisación y la espontaneidad, ayudan a crear la representación y a que las historias emerjan, así como a establecer un marco tanto para cada historia individual como para la función en su conjunto. Los rituales proporcionan un marco para los actores mientras representan las formas, y para el conductor pueden ser un gran apoyo tanto durante la función como en la preparación.

En este taller me gustaría invitar a los participantes a explorar y revisar su visión sobre la influencia y el lugar de los rituales en el playback, sobre su valor, para verlos no solo como reglas y estructuras, sino como una fuente de inspiración y apoyo, de modo que la transición de una secuencia de formas representadas en el escenario a una verdadera ceremonia pueda tener lugar.

- **Taller / Workshop | Thiago Mique**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Shaping the Actor's Tools: Body, Voice, Time, and Space in Artistic Performance.

Brief experience on how to think more artistically and organize the actor's tools (body, voice, time, space) to enhance the performance.

- [ES] Organizando las herramientas del/a intérprete: cuerpo, voz, tiempo y espacio en escena.

Breve experiencia sobre cómo pensar de manera más artística y organizar las herramientas del actor (cuerpo, voz, tiempo, espacio) para potenciar la representación.

- **Taller / Workshop | Max Finlayson**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Basic structure of the story and how to apply it in Playback Theatre.

All Stories have one thing in common, a basic simple universal structure. It is connected to the 'why' events become a story in the first place. We explain the world to ourselves through stories and our stories help explain us to the world. Being aware of this basic structure can help us as Playback performers; musicians; and Conductors.

For Conductors: Have we got what we need from the teller to portray their story? Have we got more than enough and can we move on? For Actors and Musicians: What are the important parts that need to be portrayed onstage? What can be left behind? Where do we start? Where do we end? When should we move on to the next part of the story?

In this workshop we will explore the concept of a story's basic structure and how we might define it. We will hear stories and explore their underlying structure; we will play with identifying and portraying the essential elements.

As an actor and a conductor, I regularly use this concept in my work. We also use it as a company in *Sydney Playback*. It is also useful in the review and feedback process. Did we cover all elements in our portrayal? What did we do well? What could have been improved?

- [ES] Estructura básica de la historia y cómo se aplica a la historia en Teatro Playback.

Todas las historias tienen algo en común: una estructura básica, simple y universal. Está conectada con el "por qué" los acontecimientos se convierten en historia en primer lugar. Nos explicamos el mundo a través de historias, y nuestras historias ayudan a explicarnos al

mundo. Ser conscientes de esta estructura básica puede ayudarnos como intérpretes de Playback; músicos; y Conductores.

Para Conductores: ¿Tenemos lo necesario del narrador para representar su historia? ¿Tenemos ya suficiente y podemos avanzar? Para Actores y Músicos: ¿Cuáles son las partes importantes que deben ser representadas en escena? ¿Qué se puede dejar de lado? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde terminamos? ¿Cuándo debemos pasar a la siguiente parte de la historia?

En este taller exploraremos el concepto de la estructura básica de una historia y cómo podríamos definirla. Escucharemos historias y exploraremos su estructura subyacente; jugaremos a identificar y representar los elementos esenciales.

Como actor y como conductor, utilizo regularmente este concepto en mi trabajo. También lo usamos como compañía en *Sydney Playback*. Es igualmente útil en el proceso de revisión y retroalimentación. ¿Cubrimos todos los elementos en nuestra representación? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podría haberse mejorado?

- **Taller / Workshop | Susana Gil Padrón**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] El primer vínculo: voces de maternidad.

En esta experiencia de taller abordaremos la práctica de Teatro Playback en las historias de maternidad y lactancia, desde distintas miradas y perspectivas (hijo/hija, madre, abuela/abuelo, tía/tío, hermano/hermana...) y tomando como eje la consciencia de cómo está siendo para las madres la lactancia y crianza en la sociedad actual. Para abordar las temáticas e historias partiremos como entrenamiento del trabajo con las nanas desde diferentes culturas, y de las danzas afrocubanas relacionadas con la deidad yoruba Yemayá, madre y protectora de los mares en sus dos versiones, la del mar claro y la de las profundidades.

Repasaremos las formas y el arco de las historias comunes a los participantes, poniendo el énfasis en la expresión corporal y la danza como recurso expresivo principal. Para ello partiremos del eje de la pelvis hacia el resto del cuerpo. Desde la conducción y la actuación, exploraremos el lenguaje de los patakies (mitos afrocubanos) y el abordaje de elementos fantásticos en escena como metáfora de la realidad.

- [EN] The First Bond: Voices of Motherhood.

In this workshop experience, we will explore the practice of Playback Theatre through stories of motherhood and breastfeeding, from different viewpoints and perspectives (child, mother, grandmother/grandfather, aunt/uncle, sibling...) with a central focus on raising awareness of how breastfeeding and child-rearing are experienced by mothers in today's society. To approach these themes and stories, we will begin by training with lullabies from different cultures, as well as Afro-

Cuban dances connected to the Yoruba deity Yemayá, mother and protector of the seas in her two aspects: the clear sea and the depths.

We will review the forms and arcs of the stories shared by participants, placing emphasis on body expression and dance as the main expressive resource. To this end, we will work from the axis of the pelvis toward the rest of the body. From both conducting and acting, we will explore the language of the patakíes (Afro-Cuban myths) and the use of fantastic elements on stage as a metaphor for reality.

Performances ► 17:30h-19:15h

- Isnoel Yanes, Jorge Argudín, Danay Nuñez, Susana Gil, Mileidis Gamboa, José Antonio Fernández, Addison Herrera, Lianet Hernández y Elisabeth Nande.
 - [ES] Grupo de Cuba | A mal tiempo buena cara.
 - [EN] Cuban PT Group | When the Going Gets Tough, Make the Best of It.
- Deniz Sevimli, Özlem Karaduman Sevimli, Gül Taşcı y Duru Taşcı
 - [ES] Grupo de Turquía “My family Playback” | Ahora, aquí y ahora y mis emociones.
 - [EN] Turkish PT Group “My Family Playback” | Now, Here and Now and My Emotions.
- Mareike Sürder, Vlasty Splash, Simone Mahdal, Sandra Engler, Cornelia Hartmann, Elena Zepf, Hannah Weiß, Margit Joos, Susanne Knab.
 - [ES] Grupo de Alemania “Blickwechsel Playback Theatre Company”.
 - [EN] German PT Group “Blickwechsel Playback Theatre Company”.
- Lambros Yotis, Dimitris Begioglou, Cristina Fragiadaki, Eduardo Castro Neve, Vera Lardi y Orestis Zyrinis.
 - [ES] Grupo de Grecia “The Playback Ψ/Psi Theatre Company” | Realidad artificial.
 - [EN] Greek PT Group “The Playback Ψ/Psi Theatre Company Artificial Reality” | Artificial Reality.
- Andrea Sandoval, Mireya Pérez Ruiz, Frida Akatzin Rodríguez, Lorena M. Nuñez Briones, Marissa Verania Mora, Yazmin Itzel Torres Caballero, Michelle Barquín Viveros, Ramón Lisandro Guerrero Padilla y Moria del Toro Muñoz.
 - [ES] Grupo de México “Mexica Teatro Playback” | Somos polvo de estrellas.
 - [EN] Mexican PT Group “Mexica Teatro Playback” | We Are Stardust.
- Olena Kalashnykova, Alisa Volkova, Anna Serhienko, Vlasty Splash y otros.
 - [ES] Grupo de Ucrania | Historias de desplaza-miento, migración y otras cosas difíciles que nos toca vivir.
 - [EN] Ukrainian PT Group | Stories of Displacement, Migration, and Other Difficult Things We Have to Go Through.

- Reem Sebai, Hane Alrustm, Sara Sayouf, Youssef Sayouf, Viviane Meksassi, Shadi Alaiek, Beski Salem y Diana Calvo.
 - [ES] Grupo de Líbano | Ecos del silencio: Historias de resistencia y dignidad.
 - [EN] Lebanese PT Group | Echoes of Silence: Stories of Resistance and Dignity.
- Jaap Oostra, Sanna Langereis, Joke Rood, Judith van Zelm van Eldik, Astrid van der Laar, René van de Vosse.
 - [ES] Grupo de Holanda “Wordt Vervolgd” | Encuentros.
 - [EN] Dutch PT Group “Wordt Vervolgd” | Encounters.
- José Marques, Sara Ralha, João Ferreira, Catarina Cabanelas, Antonino Monteiro, Inês Quintas, Pedro Amaro, Virgínia Soares y David Nunes.
 - [ES] Grupo de Portugal.
 - [EN] Portuguese PT Group.
- Jam de Playback.
- **Supervisión/covisión con experto en TP**

SÁBADO 4 OCT. | SATURDAY, OCTOBER 4**Talleres | Workshop ► 10:45 – 12:45h**

- **Pregunta a los fundadores / Ask the founders | Jo Salas y Jonathan Fox**
- **Taller / Workshop | Renny Gil Diaz**

Idioma: espanhol/português | español/portugués | spanish/portuguese.

- [ES] Desenmascarando historias: el poder de las máscaras en el Teatro Playback psicoterapéutico.

Este taller invita a los participantes a explorar cómo las máscaras pueden convertirse en herramientas poderosas para revelar y transformar historias ocultas en el teatro playback psicoterapéutico. A través de la experiencia vivencial, se trabajará con el proceso de enmascarar y desenmascarar, permitiendo que emociones, tensiones y significados invisibles emerjan en escena.

El taller propone romper patrones y formas fijas de expresión y de interacción, creando espacio para nuevas maneras de sentir, imaginar y representar las historias. Los participantes podrán experimentar cómo las máscaras amplifican la espontaneidad, la creatividad y la resonancia emocional, ofreciendo perspectivas renovadas para vivir y compartir relatos en el espacio teatral.

- [PT] Desmascarando histórias: o poder das máscaras no Teatro Playback psicoterapêutico.

Este workshop convida os participantes a explorar como as máscaras podem tornar-se ferramentas poderosas para revelar e transformar histórias ocultas no teatro playback psicoterapêutico. Através da experiência vivencial, será trabalhado o processo de mascarar e desmascarar, permitindo que emoções, tensões e significados invisíveis emerjam em cena.

O workshop propõe romper padrões e formas fixas de expressão e de interação, criando espaço para novas maneiras de sentir, imaginar e representar as histórias. Os participantes poderão experimentar como as máscaras amplificam a espontaneidade, a criatividade e a ressonância emocional, oferecendo perspectivas renovadas para viver e partilhar relatos no espaço teatral.

- [EN] Unmasking Stories: The Power of Masks in Psychotherapeutic Playback Theatre.

This workshop invites participants to explore how masks can become powerful tools for revealing and transforming hidden stories in psychotherapeutic playback theatre. Through experiential practice, we will work with the process of masking and unmasking, allowing invisible emotions, tensions, and meanings to emerge on stage.

The workshop proposes breaking patterns and fixed forms of expression and interaction, creating space for new ways of feeling, imagining, and representing stories. Participants will be able to experience how masks amplify spontaneity, creativity, and emotional resonance, offering renewed perspectives for living and sharing stories in the theatrical space.

- **Taller / Workshop | Sandra Núñez Figueroa**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Afinando la escena: dinámicas actorales para mejorar la calidad artística en el Teatro Playback.

El objetivo de esta actividad es enriquecer y elevar la calidad artística de las representaciones, aportando mayor precisión técnica y expresividad. Este taller ofrece un enfoque práctico para potenciar el trabajo escénico y actoral en el Teatro Playback, aplicando técnicas y ejercicios del teatro convencional. La propuesta se basa en dinámicas de expresión corporal, manejo del ritmo y composición escénica, complementadas con feedback personalizado para abordar las necesidades específicas que surjan.

- [EN] Refining the Scene: Acting Dynamics to Improve Artistic Quality in Playback Theatre.

The goal of this activity is to enrich and elevate the artistic quality of performances, providing greater technical precision and expressiveness. This workshop offers a practical approach to enhancing stage and acting work in Playback Theatre, applying techniques and exercises from conventional theatre. The proposal is based on dynamics of body expression, rhythm management, and stage composition, complemented by personalized feedback to address specific needs as they arise.

- **Taller / Workshop | Stefka Dimitrova**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Leading through following, following through leading.

Main goal: Explore the concept of leading and following within the different PT roles. We always shift between leading and following as actors, musicians, and conductors in Playback Theatre—and in life. In this workshop I would like to practice listening to our inner guide and following it—both individually and as a group. For this purpose and if the venue allows, I would like to invite the group also to have some time outdoors, closer and in relation to nature. It will challenge us to unlock our creativity, trust our intuition and spontaneity, and explore the interplay of leading and following. Participants will engage in experiential exercises that reveal how these roles intersect, shift, and co-create. This journey will help us connect with ourselves and others, enhance spontaneity, and foster a sense of mutual empowerment in both theatrical and real-life settings.

- [ES] Liderar a través del seguimiento, seguir a través del liderazgo.

Objetivo principal: Explorar el concepto de liderar y seguir dentro de los diferentes roles del Teatro Playback.

Siempre cambiamos entre liderar y seguir como actores, músicos y conductores en el Teatro Playback —y en la vida. En este taller me gustaría practicar la escucha de nuestra guía interior y seguirla —tanto de manera individual como en grupo. Para este propósito, y si el lugar lo permite, me gustaría invitar también al grupo a dedicar un tiempo al aire libre, más cerca de la naturaleza y en relación con ella. Esto nos desafiará a desbloquear nuestra creatividad, confiar en nuestra intuición y espontaneidad, y explorar la interacción entre liderar y seguir.

Los participantes se involucrarán en ejercicios experienciales que revelan cómo estos roles se cruzan, cambian y co-crean. Este recorrido nos ayudará a conectar con nosotros mismos y con los demás, a mejorar la espontaneidad y a fomentar un sentido de empoderamiento mutuo tanto en los escenarios teatrales como en la vida real.

- **Taller / Workshop | Paulien Haakma**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Playback Theatre Meets Social Presencing Theatre (SPT): An Encounter.

This workshop, for experienced Playback Theatre practitioners, introduces Social Presencing Theater (SPT), a body-oriented method combining systemic work, group awareness, and embodied learning to understand personal and group issues and develop innovative solutions.

Participants will explore how the systemic field can inform playback scenes, offering new perspectives on the storyteller's narrative, and how existing playback forms can be supported and expanded through SPT. Paulien Haakma is a process facilitator and body-oriented coach and trainer. For 20 years, she has used Playback Theatre in organizations and teams to make change and development visible and discussable. She combines her background as a modern dancer and theatre maker with experience in Theory U, Deep Democracy, Transactional Analysis, Systemic (body) work, Playback Theatre, Social Presencing Theater, and Authentic Movement.

- [ES] Teatro Playback y Teatro de Presentación Social (SPT): un encuentro.

Este taller, dirigido a practicantes experimentados de Playback Theatre, introduce el Social Presencing Theater (SPT), un método corporal que combina trabajo sistémico, conciencia grupal y aprendizaje experiencial para comprender problemas personales y colectivos y desarrollar soluciones innovadoras.

Se explorará cómo el campo sistémico puede aportar información valiosa a las escenas de playback, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la narrativa de quienes cuentan sus historias. Además, se trabajará la improvisación y las formas de playback existentes, mostrando cómo SPT

puede servir de apoyo y ofrecer un enfoque novedoso. Paulien Haakma es facilitadora de procesos y coach/trainer orientada al cuerpo. Durante 20 años ha utilizado Playback Theatre en organizaciones y equipos para visibilizar y discutir cambios y desarrollos. Combina su formación como bailarina moderna y creadora teatral con métodos como Theory U, Deep Democracy, Análisis Transaccional, trabajo sistémico corporal, Playback Theatre, Social Presencing Theater y Movimiento Auténtico.

- **Taller / Workshop | Piero Centofante & Ana Fernández Espinosa**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Del cuerpo a la metáfora en Teatro Playback.

En la práctica del Teatro Playback invitamos a que lxs actorxs escuchen con todo el cuerpo. Pero ¿cómo entrenar esta actitud? Una vía, que nosotrxs proponemos, es la del “embodiment”: a través de un proceso que identifica la experiencia de observar al propio *Cuerpo-que-actúa* y al *Cuerpo-que-escucha*, para llegar al *Cuerpo-que-cuenta*.

Algunos ejercicios interactivos de conciencia corporal nos llevarán a un lugar donde el cuerpo reconoce y valida primero, y después manifiesta sus metáforas y sus simbolismos. Con el uso de las metáforas promoveremos la creación de *puentes* entre el mundo interno de las historias y la improvisación en el escenario, para facilitar la expresión y la comprensión de lo sucedido, reduciendo las resistencias y fomentando la resignificación, para ofrecer nuevas perspectivas sobre situaciones complejas.

- [EN] From Body to Metaphor in Playback Theatre.

In Playback Theatre practice, we invite actors to listen with their whole body. But how can we train this attitude? One path we propose is embodiment: through a process that identifies the experience of observing the *Body-that-acts* and the *Body-that-listens*, in order to arrive at the *Body-that-tells*. Some interactive body-awareness exercises will guide us to a place where the body first recognizes and validates, and then expresses its metaphors and symbols. By using metaphors, we will build bridges between the inner world of stories and improvisation on stage, facilitating expression and understanding of what has happened, reducing resistance, and fostering re-signification—offering new perspectives on complex situations.

- **Taller / Workshop | Isnoel Yanes González**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Poética del trabajo corporal en Teatro Playback.

El taller desea inquietar sobre el uso del cuerpo en el Teatro Playback, el cuerpo danzante, metafórico, creativo e inteligente, el cuerpo como instrumento. Se trabajará: el equilibrio, sentido espacial, los niveles, el ritmo, la plasticidad, los resonadores de la voz, la “cámara lenta”, y el body contac (contacto corporal). Es una oportunidad para explorar la riqueza expresiva de nuestros cuerpos, que dialogan y responden de manera espontánea, y se manifiestan en una

creación colectiva, donde aflora lo BELLO, lo verdadero, a partir de una exploración de nuestras posibilidades corporales.

- [EN] The Poetics of Bodywork in Playback Theatre.

The workshop seeks to provoke reflection on the use of the body in Playback Theatre: the dancing, metaphorical, creative, and intelligent body — the body as an instrument. The work will focus on: balance, spatial awareness, levels, rhythm, plasticity, the voice resonators, “slow motion,” and body contact. It is an opportunity to explore the expressive richness of our bodies, which dialogue and respond spontaneously, and manifest themselves in a collective creation, where the BEAUTIFUL and the true emerge, stemming from an exploration of our bodily possibilities.

- **Taller / Workshop | Margarida Lima y Miriam Bernardino**

**Idioma: portugués/español/inglés | português/espanhol/inglês |
portuguese/spanish/english.**

- [PT] Corpos e vozes em movimento

Em comemoração dos 50 anos da história intitulada “Teatro Playback”, convidamos todos a partilhar narrativas de resiliência, dentro de um espaço seguro e acolhedor, onde o corpo em movimento é porta-voz e representante dessas narrativas. Como, cada uma das histórias dos ‘outros’ são, também, a “nossa história” em conjunto teceremos um sentido de comunidade.

Neste sentido, este workshop tem como objetivo trabalhar o movimento do corpo como um elemento narrativo e uma forma de expressão das histórias de resiliência a serem partilhadas. Todos serão convidados a oferecer uma história pessoal de resiliência que será representada pelos membros do grupo usando o corpo em movimento de molde a promover o envolvimento das emoções, a vitalidade e a mudança.

O trabalho de questões pessoais e sociais dentro de um espaço contentor, permitirá o uso do TP como não “apenas um espaço de escuta de narrativas individuais, mas como ferramenta de justiça social e veículo para ampliação de vozes marginalizadas”.

Este workshop é experiencial, recorrendo-se a exercícios corporais, e dando espaço para a criatividade e a espontaneidade de todos os participantes.

- [ES] Cuerpos y voces en movimiento.

En celebración del 50 aniversario de la historia titulada “Teatro Playback”, invitamos a todos a compartir narrativas de resiliencia dentro de un espacio seguro y acogedor, donde el cuerpo en movimiento es una voz y un representante de estas narrativas. Como cada una de las historias de “otros” es también “nuestra historia”, juntos tejaremos un sentido de comunidad.

En este sentido, este taller tiene como objetivo trabajar con el movimiento corporal como elemento narrativo y forma de expresión para las historias de resiliencia que se compartirán. Todos serán invitados a ofrecer una historia personal de resiliencia, que será representada por miembros del grupo usando sus cuerpos en movimiento para promover la implicación emocional, la vitalidad y el cambio.

Trabajar en cuestiones personales y sociales dentro de un espacio contenido permitirá usar el Teatro Playback no solo como un espacio para escuchar narrativas individuales, sino como una herramienta de justicia social y un vehículo para amplificar voces marginadas."

Este taller es vivencial, utiliza ejercicios físicos y permite la creatividad y la espontaneidad entre todos los participantes.

- [EN] Bodies and voices in motion.

In celebration of the 50th anniversary of the story entitled "Playback Theater," we invite everyone to share narratives of resilience within a safe and welcoming space, where the body in movement is a voice and representative of these narratives. Since each of the stories of "others" is also "our story," together we will weave a sense of community.

In this sense, this workshop aims to work with body movement as a narrative element and a form of expression for the stories of resilience to be shared. Everyone will be invited to offer a personal story of resilience, which will be represented by group members using their bodies in movement to promote emotional engagement, vitality, and change.

Working on personal and social issues within a containerized space will allow the use of PT as not "just a space for listening to individual narratives, but as a tool for social justice and a vehicle for amplifying marginalized voices."

This workshop is experiential, using physical exercises and allowing for creativity and spontaneity among all participants.

- **Taller / Workshop | Yuliia Terentieva**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Conflicts on Stage.

Conflicts. They arise in a group as an inevitable process of team development. They are present in our lives at all levels: we can argue with ourselves, have difficult disagreements with loved ones, fight against the system or pass under its pressure. How do you show conflict on stage? How to be honest and at the same time interesting and artistic? How to not be afraid to conflict openly, bringing the deeper meanings of the story we hear. We will experiment with this in the workshop.

- [ES] Conflictos en el escenario.

Conflictos. Surgen en un grupo como un proceso inevitable del desarrollo de equipo. Están presentes en nuestras vidas en todos los niveles: podemos discutir con nosotros mismos, tener desacuerdos difíciles con seres queridos, luchar contra el sistema o ceder bajo su presión. ¿Cómo mostrar el conflicto en el escenario? ¿Cómo ser honestos y al mismo tiempo interesantes y artísticos? ¿Cómo no tener miedo de entrar abiertamente en conflicto, trayendo a la luz los significados más profundos de la historia que escuchamos? Esto lo experimentaremos en el taller.

- **Taller / Workshop | Olena Kalashnykova**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Playback Theater and Refugee Integration: Lessons from the Field
- [ES] Teatro Playback e integración de refugiados: lecciones aprendidas sobre el terreno

SÁBADO 4 OCT. | SATURDAY, OCTOBER 4

Talleres | Workshop ► 15:00 – 17:00h

- **Taller / Workshop | Nadia Zúñiga**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Teatro Playback: Voces interseccionales en escena.

Este taller ofrece una experiencia en la que las personas participantes explorarán temas como el feminismo interseccional y la prevención de la violencia de género. A través de la representación de sus historias, se creará un espacio de reflexión y empatía, visibilizando las realidades de diversos grupos sociales. El taller fomenta el diálogo, el autocuidado y el empoderamiento, promoviendo una reflexión colectiva para cuestionar las estructuras de poder y fortalecer nuestras identidades y la solidaridad.

- [EN] Playback Theater: Intersectional Voices on Stage

This workshop offers an experience in which participants will explore topics such as intersectional feminism and the prevention of gender-based violence. Through the performance of their stories, a space for reflection and empathy will be created, making visible the realities of diverse social groups. The workshop fosters dialogue, self-care, and empowerment, promoting collective reflection to question power structures and to strengthen our identities and solidarity.

- **Taller / Workshop | Lorena Núñez**

Idioma: español | spanish | espanhol.

- [ES] Mi lugar seguro.

Ubicar los lugares que son seguros cuando el caos reina alrededor, identificando las emociones y jugando con las formas de teatro playback para representar sus historias evocadas.

- [EN] My safe place.

Locate the places that are safe when chaos reigns around, identifying emotions and playing with Playback Theatre forms to represent their evoked stories.

- **Taller / Workshop | Roberta Roberto**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] Embodied Stories: Memory, connection, and relationships.

The workshop "Exploring Embodiment and Body Intuition in Playback Theatre" encourages participants to connect with their bodies and access intuitive insights to enrich their Playback Theatre practice. Through a focus on bodily awareness and movement, participants can explore how physical sensations and impulses inspire authentic expression, helping them bring greater depth and spontaneity to embodying characters, emotions, and abstract ideas.

Guided exercises will support the development of sensory awareness and the use of movement as a means of self-expression. Participants will have the chance to engage with their body's natural intelligence, moving beyond overthinking to experiment with instinctive and genuine responses. This process fosters skills that contribute to creativity, emotional insight, and adaptability in performance and storytelling.

- [ES] Historias del cuerpo: memoria, conexión y relaciones.

El taller "Explorando la Corporalidad y la Intuición Corporal en el Teatro Playback" anima a los participantes a conectar con sus cuerpos y acceder a percepciones intuitivas para enriquecer su práctica de Teatro Playback. A través de un enfoque en la conciencia corporal y el movimiento, los participantes pueden explorar cómo las sensaciones físicas y los impulsos inspiran una expresión auténtica, ayudándoles a aportar mayor profundidad y espontaneidad al encarnar personajes, emociones e ideas abstractas.

Los ejercicios guiados apoyarán el desarrollo de la conciencia sensorial y el uso del movimiento como medio de autoexpresión. Los participantes tendrán la oportunidad de relacionarse con la inteligencia natural de su cuerpo, yendo más allá del exceso de pensamiento para experimentar con respuestas instintivas y genuinas. Este proceso fomenta habilidades que contribuyen a la creatividad, la comprensión emocional y la adaptabilidad en la actuación y la narración.

- **Taller / Workshop | Alisa Volkova**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] From Trauma to Resource.

Where is the line between performance and trauma work? How can we tell a story that touches deep wounds while still staying safe - both for the storyteller and for the actors on stage?

In this workshop, we will explore the delicate border between theatre and healing, learning how to recognize when we can go into a story and when it is wiser to step back. Through somatic, narrative, body-oriented practices, we will develop tools for rewriting and embodying the experience, grounding, centering, setting boundaries, reorienting attention. These simple yet powerful exercises help us care for our nervous system, stay honest and present in the space, and transform experiences of trauma into creative resources for connection and meaning.

- [ES] Del trauma al recurso.

¿Dónde está la línea entre la actuación y el trabajo con el trauma? ¿Cómo podemos contar una historia que toque heridas profundas y, al mismo tiempo, mantenernos a salvo, tanto el narrador como los actores en escena?

En este taller exploraremos la delicada frontera entre el teatro y la sanación, aprendiendo a reconocer cuándo podemos entrar en una historia y cuándo es más sabio dar un paso atrás. A través de prácticas somáticas, narrativas y corporales, desarrollaremos herramientas para reescribir y encarnar la experiencia, enraizar, centrarnos, poner límites y reorientar la atención. Estos ejercicios simples pero poderosos nos ayudan a cuidar nuestro sistema nervioso, mantenernos honestos y presentes en el espacio, y transformar experiencias de trauma en recursos creativos para la conexión y el sentido.

- **Taller / Workshop | Lambros Yotis, Dimitris Begioglou, Christina Fragiadaki, Margarita Kastrinou, Vera Lardi & Orestis Zyrinis**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] From a Theatre Play to Playback Theatre

How often do we have the opportunity to share with the other audience members the impact a theatre play had on us; to talk about our impressions after the play and share what it evoked in our mind? Playback theatre can provide the audience with a potential space of a further understanding of a theatre play, a public dialogue on the issues it presents and a stage presentation of the audience's stories thereafter. In this way, any theatre text can be renewed, reinterpreted and transformed differently in each performance, according to the audience's perspectives. Besides, through this collective experience of active audiences, a new community can be created.

This workshop is based on a playback research project on Shakespeare's "Tempest", designed and completed by the "Playback Ψ" Theatre Company in Athens, Greece. The conductors will present the preparation and the stages of the project, as well as the assessment procedure, which was based on Fox's Narrative Reticulation and on Thematic Analysis of the audience's stories. Participants will have the chance to improvise on the plot of the play, as well as on their own stories this evokes.

- [ES] Del Teatro al Teatro Playback

¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de compartir con otros espectadores el impacto que una obra de teatro ha tenido en nosotros, de hablar sobre nuestras impresiones después de la función y de expresar lo que ha evocado en nuestra mente? El Teatro Playback ofrece al público un espacio para una comprensión más profunda de la obra, un diálogo público sobre los temas que plantea y una representación escénica de las historias del propio público. De este modo, cualquier texto teatral puede renovarse, reinterpretarse y transformarse de manera diferente en cada función, según las perspectivas de la audiencia. Además, a través de esta experiencia colectiva de espectadores activos, puede crearse una nueva comunidad.

Este taller se basa en un proyecto de investigación con Playback sobre *La tempestad* de Shakespeare, diseñado y llevado a cabo por la compañía "Playback Ψ" en Atenas, Grecia. Los facilitadores presentarán la preparación y las etapas del proyecto, así como el proceso de evaluación, basado en la Reticulación Narrativa de Fox y en el Análisis Temático de las historias del público. Los participantes también tendrán la oportunidad de improvisar tanto sobre la trama de la obra como sobre las historias personales que esta evoca.

- **Taller / Workshop | Julien Soller**

Idioma: english | inglés | inglês.

- [EN] The Actor: A Dancer of Solitudes.

Although a work of art, a Playback Theatre scene is no 'fiction'. Unlike scripted theatre, PT doesn't need to organize the suspension of disbelief. We playbackers just need to sustain the belief and trust that the audience grants us with. But one weak stage rendition of a story is enough to sabotage it. Therefore, we too playback actors have cliché as our worst enemy.

Being an empty frame, the 'Ritual' won't help perform adequately. And we barely have a few seconds to draft something fairly 'real'. Obviously, we can lean on our partners and on our collective intelligence. Yet, it is the personal responsibility and artistic dignity of each one of us actors to be able to rely and stand on oneself alone.

Now, how can one perform a situation or a feeling that one has never experienced, or embody a character whom one is not and has never been? How perform the very unfamiliar and the completely unknown?

This workshop invites you to listen to your inner unknown tunes. Together, we will walk, voice, and dance our unknown and singular musics. Without cheating and faking. With style instead. It will take courage and self-confidence to resist following the existing routes, and dare enter the void, listen to the silence, and step into the dark.

- [ES] El actor: un bailarín de soledades.

Aunque es una obra de arte, una escena de Playback Theatre no es una “ficción”. A diferencia del teatro con guion, el PT no necesita organizar la suspensión de la incredulidad. Nosotros, los playbackers, solo necesitamos sostener la creencia y la confianza que el público nos otorga. Pero una sola representación escénica débil de una historia es suficiente para sabotearla. Por lo tanto, nosotros también, los actores de playback, tenemos al cliché como nuestro peor enemigo.

Siendo un marco vacío, el “Ritual” no ayudará a actuar de manera adecuada. Y apenas tenemos unos segundos para esbozar algo bastante “real”. Obviamente, podemos apoyarnos en nuestros compañeros y en nuestra inteligencia colectiva. Sin embargo, es la responsabilidad personal y la dignidad artística de cada uno de nosotros, los actores, poder sostenerse y valerse por sí mismo.

Ahora bien, ¿cómo puede alguien representar una situación o un sentimiento que nunca ha experimentado, o encarnar un personaje que no es ni ha sido nunca? ¿Cómo actuar lo muy desconocido y lo completamente ajeno?

Este taller te invita a escuchar tus melodías internas desconocidas. Juntos caminaremos, pondremos voz y danzaremos nuestras músicas singulares y no descubiertas. Sin engañar ni fingir. Con estilo, en su lugar. Se necesitará valor y autoconfianza para resistir seguir las rutas ya trazadas, y atreverse a entrar en el vacío, escuchar el silencio y dar un paso en la oscuridad.

Performances ► 17:30h-19:15h

- Tzvetina Matova, Emona Sokolova, Plamen Petkov, Dimitar Kasabov, Martin Markov, Konstantin Kuchev y Velin Baliyski-Lino.
 - [ES] Grupo de Bulgaria “Playback Theatre Here and Now” | Ecos de 50 Años: Historias que nos moldean
 - [EN] Bulgarian PT Group “Here and Now” | Echoes of 50 Years: Stories That Shape Us
- Olga Sanachina, Anastasya Vorobyeva, Mareike Sürder, Eduardo Castro Neves, Vlasty Splash y Yuliia Terentieva.
 - [ES] Grupo de Brasil, Alemania, Ucrania, Rusia y US
- Karina Bettina, Nicole Zenklusen y Florian Funk
 - [ES] Grupo de Suiza “Playback-Theater Zürich” | Lágrimas
 - [EN] Swiss PT Group “Playback - Theater Zürich” | Tears
- Pontus Holmgren, Ulf Wätte, Linda Tervo, Marie Louise Larsson, Ewa Lindberg, Maria Danielsson y Aina Ferri.

- [ES] Grupo de Suecia Teatro X: "Memento Mori": Recuerda que morirás
- [EN] Swedish PT Group "Teatro X: Memento Mori" | Remember That You Will Die
- Ferran Luengo, Belinda Sherlock, Andi Haase, Micaela Miranda y Steve Nash.
 - [ES] Grupo de UK: Luz Bajo Cielos Grises
 - [EN] United Kingdom PT Group | Light Under Grey Skies
- Thiago Mique, Silvestre Ferreira, Vinicius José, Bruno Rodrigues, Leda Jankoski y Otto Bueno.
 - [ES] Grupo de Brasil "Abaruna Playback Theatre" | Pretérito Imperfeito
 - [EN] Brazilian PT Group "Abaruna Playback Theatre" | Imperfect Tense
- Shi Yuting, Wenchao Yao, Hua Mengqian, Zhou Wei, Yuan Lu, Yi Hongdu, Xu Huyun, Wan Ziwei, Huang Chenyang, Zhang Lin y Kong Shanshan.
 - [ES] Grupo de Shanghai "Theatre LaStrada" | La vida que quiero en 100 maneras
 - [EN] Shanghai PT Group "Theatre LaStrada" | The Life I Want in 100 Ways
- Olecia Schevenchenco, Beesky Salem, Diana Calvo, Andrey Kolkotin, Adriana Jsanada y Ángel Salinas.
 - [ES] Grupo de España "Alef"
 - [EN] Spanish PT Group "Alef"
- Jam de TP

DOMINGO 5 OCT. | SUNDAY, OCTOBER 4

Actividades / Activity ► 09:30 a 10:30h

- Documental y coloquio / Documentary and discussion: Living Stories - The roots of Playback Theatre
- Asamblea ordinaria de la Asociación Ibérica de Teatro Playback “AITP” (sólo socios) / Iberian Playback Theater Association (AITP) Regular Assembly (members only)

Homegroup ► 10:45h-12:45h

Actividad de clausura / Closing activity ► 15:30-17:30h

- Past, present and future visions of playback theatre

Música en vivo / Live Music ► 18:00-19:00h

- Banda de música Tomás Bretón de Salamanca