

IberEntrelazando Experiencias.

Banco de Saberes y Acciones de intercambio de saberes entre organizaciones culturales comunitarias y pueblos originarios

Nombre del Proyecto: Teatro social sobre cuestiones de género, sus raíces y sus transformaciones
País: Colombia

Nombre: Teatro del Presagio y el Colectivo Mujeres de Fuego

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: Grupo de Teatro con un enfoque en la creación colectiva sobre aspectos políticos del país, como el conflicto en Colombia y La Memoria. Además de sus actividades de creación teatral también ejercen un trabajo de docencia teatral y en comunidad. Algunos miembros del grupo de teatro han desarrollado una línea de trabajo creativo sobre temáticas de género y violencia contra las mujeres, esta línea la desarrolla el Colectivo Mujeres de Fuego. También desarrollan actividades de trabajo con la comunidad desde el teatro con adolescentes, mujeres y grupos comunitarios.

E-mail Público: colectivomujeresdefuego@gmail.com

Teléfono Público: (30) 1485-8228

Municipio/Localidad: Santiago de cali

Entidad Subnacional: Cali

Datos de la/s persona/s facilitadora/s

Facilitador/a 1: Ariane Denault Lauzier

Correo electrónico: arianedeno@gmail.com

Breve Currículum: Licenciada en Estudios Internacionales con enfoque en socio-política en América Latina, pedagoga artística, actriz y música. Se formó en artes escénicas con varios maestros como Mario Delgado (4 Tablas-Perú), Carlos Agudelo (Casa del Silencio-Colombia), entre otros, fue integrante del grupo Teatro Occidente (Bogotá) y actualmente del Teatro del Presagio al interior del cual es fundadora y directora del Colectivo Mujeres de Fuego, desde el cual enfoca su trabajo de creación teatral en temas relacionados al género. Su obra “La Pajarera: Gestos femeninos de Resistencia” ganó beca de creación 2017, de circulación internacional 2018 y el proyecto “Prevención de la violencia de género desde el teatro” con presentación de obra y talleres con jóvenes sobre género. Actualmente trabaja sobre un nuevo montaje que pone en escena las distintas opresiones que viven las mujeres en el transcurso de su vida. Acumuló experiencia uniendo el trabajo comunitario con la creatividad artística para lograr procesos de intervención con comunidades.

Experiencia en docencia o espacios de formación: Tiene varios años de experiencia de trabajo con ONGs en elaboración de programas de formación, facilitación de talleres, formación de formadores sobre temas como: género, participación juvenil, violencia contra las mujeres, paz y resolución de

conflictos, derechos sexuales. Se concentró en elaborar y facilitar proyectos de teatro social con adolescentes, jóvenes y mujeres en México, Brasil, Perú y Colombia, especializándose en el uso de la metodología del Teatro del Oprimido y Oprimidas. Fue invitada como docente en las dos ediciones del Diplomado “Hacer Algo” del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el área de teatro y cuerpo. Desarrolló un programa de talleres desde lo corporal para trabajar plan de vida con mujeres adolescentes de calle con la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Recientemente fue encargada de la dirección artística del “4to Foro de Mujeres Rurales” con OXFAM Colombia. Actualmente trabaja como formadora artística con docentes de colegios públicos en el proyecto “Mi Comunidad es Escuela” de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Nombres y apellidos: Ingrid Osorio Castro

Breve Currículum: perfil, historia, recorrido, experiencia en el área sobre la cual desarrollará el taller: Licenciada en Arte Teatral del Instituto Departamental de Bellas Artes Cali, realizó estudios en la licenciatura de Artes Plásticas en la misma institución, donde logró un intercambio con la Universidad de Guadalajara Jalisco México. Actualmente es coordinadora del programa de formación de públicos para el teatro desde la primera infancia “Vamos al Teatro”; desarrolla la gestión de proyectos y consecución de recursos en distintos grupos de artes escénicas de la ciudad desde hace 12 años; actriz-investigadora-creadora sobre el teatro de género y teatro político latinoamericano; también es docente de teatro en distintas instituciones educativas de la ciudad para preescolar, primaria y educación no formal con mujeres.

Experiencia en docencia o espacios de formación: Experiencia en instituciones de educación formal como docente de teatro con diferentes grupos de edad, también en espacios no formal. Trabajo en comunidad desde proyectos sociales con un enfoque en el arte, el teatro, el clown con diferentes poblaciones y en diferentes regiones del país. Desde dos años se viene especializando en facilitar procesos de teatro de género con mujeres, de teatro del oprimido con enfoque en las opresiones de género. Trabajo permanente con la Sub-Secretaria de Equidad de Género en Cali para desarrollar proyectos de sensibilización desde el teatro.

Datos sobre la propuesta para el banco de saberes

Título de la propuesta: Teatro social sobre cuestiones de género, sus raíces y sus transformaciones colectivas

Breve resumen descriptivo: El Laboratorio Teatral sobre género es una adaptación de varias técnicas del Teatro del Oprimido y otros lenguajes artísticos (escritura, plástica, performance) para el desarrollo de un Laboratorio Teatral tomando como punto de partida del proceso creativo las problemáticas vinculadas al género. Se busca analizar y explorar, a partir del arte, problemáticas (opresiones) vividas por l@s participantes actrices o no actrices, pasando por varios temas: las imágenes femeninas/masculinas heredadas del pasado, los modelos femeninos/masculinos del contexto social actual que influyen el imaginario colectivo, el análisis de la Auto-imagen de uno mismo y de las imágenes incorporadas en nuestro inconsciente, hasta la revelación y la superación de nuestras opresiones. Usaremos además de lo teatral otros artes (colaje, pintura, trabajo de objetos para instalación, poesía, música). La idea es de explorar diferentes temas para llegar a la creación de pequeñas escenas basadas en opresiones de género, después del análisis de estas escenas, se hará un montaje grupal integrando algunos de los materiales del laboratorio creativo.

Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 5 días de 6h

Fundamentación: El teatro posibilita la exploración del cuerpo, las ideas y las emociones; todos los sentidos reunidos y abiertos para potencializar nuestra capacidad de analizar y transformar la realidad desde el arte, sensibilizar y abrir diálogos sobre cuestiones de difícil abordaje. Los y las participantes descubrirán así sus capacidades de reflexionar, de accionar, de pensar en colectivo desde lo sensitivo, usando técnicas propias del Teatro del Oprimido, como el teatro imagen, el teatro periodístico, el teatro foro así como técnicas teatrales corporales, del performance y de otros lenguajes artísticos. Con este laboratorio se busca permitir a los y las participantes de reflexionar de manera creativa y colectiva sobre problemáticas entorno a los estereotipos de género, prejuicios, opresiones, violencias; investigando sobre sus raíces sociales, sus retos y proponer alternativas y acciones de resistencias a las mismas. Es de vital importancia poder trabajar estas cuestiones delicadas en las cuales todos estamos inmersos por inercia, sin tener un momento para analizar estas realidades que son posible de transformar. Es urgente poder llevar a la reflexión que estos prejuicios y violencias no son naturales, hay que visibilizarlas, estudiarlas, comprenderlas. El juego teatral, los lenguajes lúdicos permiten que los y las participantes desmitifican los roles de género impuesto y los que integramos en nuestro interior, a veces sin darnos cuenta. Este Laboratorio permitirá también que cada un@

Objetivos generales y específicos: Con este laboratorio se busca en primera estancia que l@s participantes recuperen los sentidos, que se reconecten con sus cuerpos y entren en contacto con los de las demás. Una vez en esa disposición, l@s participantes empezarán un proceso de exploración creativo donde se visibilizan y desmitifican los imaginarios respecto a la construcción del “ser mujer” “ser hombre”. Mientras se va desarrollando el taller, l@s participantes entran en un proceso de transformación interna y colectiva, reconociendo sus propias opresiones, su origen y cómo superarlas; se reconectan con su ser creador y así logran desmitificar y hablar de sus opresiones a través de lenguajes creativos no violentos. El Laboratorio se basa en varias técnicas del Teatro del Oprimido como el teatro periodístico, el teatro imagen, la estética del oprimido y con exploración propia.

Contenidos a desarrollar:

- Ejercicios y dinámicas de expresión corporal y juegos dramáticos que buscan desarrollar los diferentes sentidos y reconocer las capacidades creativas del cuerpo y de los demás con enfoque de género.
- Uso de técnicas de Teatro Imagen/Performance/ Escritura/Collage para visibilizar diferentes problemáticas vinculadas a los estereotipos/roles/modelos de género impuestos
- -Acercamiento a las imágenes heredadas del pasado que influyen el imaginario femenino/masculino
- Deconstrucción de los imaginarios colectivos del “ser mujer” “ser hombre” desde las imágenes del contexto social.
- -Auto imágenes de la mujer/hombre: desmitificar y resignificar las imágenes incorporadas. •
- -Análisis de opresiones de género a partir del Teatro Imagen y Teatro Foro
- -Estética de las oprimidas/os
- Creaciones colectivas de pequeñas escenas de Teatro Foro sobre temas de género con técnicas de ensayos
- Montaje grupal y presentación con foro de discusión con el público
- Reflexión colectiva sobre los temas abordados

Programación de cada una de las jornadas:

Día 1: Acercamiento a las imágenes heredadas del pasado que influyen el imaginario femenino/masculino -Conocer el grupo, establecer la confianza, explorar el tema del género con ejercicios y dinámicas de expresión corporal y juegos dramáticos que buscan desarrollar los diferentes sentidos y reconocer las capacidades creativas del cuerpo y de los demás. -Acercamiento a las imágenes heredadas del pasado que influyen el imaginario femenino/masculino desde: la exploración de diferentes textos fundadores como mitos, leyendas. ¿Cuáles son los arquetipos?

Día 2: Acercamiento a las imágenes heredadas del pasado que influyen el imaginario femenino/masculino -Calentamiento corporal desde ejercicios teatrales sobre temas de género -Uso de técnicas de Teatro Imagen y de trabajo de voz para visibilizar diferentes problemáticas vinculadas a los estereotipos/roles/modelos de género impuestos desde nuestra historia: canciones infantiles, recuerdos de infancias... -Uso del collage y performance para analizar los imaginarios colectivos del "ser mujer" "ser hombre" desde las imágenes del contexto social. ¿Siguen presentes estos arquetipos? ¿Cómo?

Día 3: Auto imágenes de la mujer/hombre: desmitificar y resignificar las imágenes incorporadas. -Calentamiento corporal -¿Quién soy y como incorpore estas imágenes? : Declaración de identidad desde el texto creativo -¿Cómo me represento influenciada/o con los y las declaraciones de los/las otr@?: declaración –pintura/ Performance

Día 4: Análisis de opresiones de género a partir del Teatro Imagen y Teatro Foro -Ejercicio de teatro imagen/foro sobre opresiones de género y ejercicio de escritura -Montaje de pequeñas escenas

Día 5: Acción –transformación -Trabajo de montaje final: ensayos -Presentación en la comunidad de las escenas: teatro foro (donde el espectador puede entrar en escena y cambiar la situación) o también otras solo se pueden presentar y abrir un espacio de discusión.

Bibliografía sugerida (obligatoria y recomendada), videos y otros recursos: Juegos Para Actores y No Actores- Augusto Boal; Arco Iris del Deseo- Augusto Boal; La Estética del Oprimido-Augusto Boal;

Indicar cuáles son las necesidades para el desarrollo de la propuesta:

Técnicas (proyector, mesas, materiales, sillas, micrófonos, sonido, etc): Pedazos de telas, materiales reciclados, papel bond, lapiceros, cinta masking, pintura y pinceles, pelotas pequeñas, vendas para los ojos, reproductor de sonido

Espacial (dimensiones, aire libre o espacio cerrado, iluminación, etc.): Espacio cerrado y amplio, piso liso y limpio

Franja etaria a la que está destinada la propuesta: desde los 14 años

Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta, en caso de ser una en particular (mujeres, niños, alguna colectividad en particular, etc.): Este laboratorio es mixto pero se puede trabajar solo con mujeres, esto depende de la población. A veces es necesario que las mujeres estén solas para reflexionar sobre estos temas o en otros casos se siente que hay espacio para que los

hombres estén también reflexionando sobre estas problemáticas. Lo decide la organización que nos recibe y nosotras adaptamos.

Número mínimo y máximo de participantes a los que está destinada la propuesta: mínimo 8 y máximo 30

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal? ¿Indicar de qué manera?: Toda la propuesta trata tema de género
