

Banco de Saberes Culturales y Comunitarios IberCultura Viva

Nombre del Proyecto: Taller de Creación Teatral desde las Técnicas del Teatro del Oprimido

País: Colombia

Datos de contacto

E-mail Público: colectivomujeresdefuego@gmail.com

Teléfono Público: (30) 1485-8228

Sitio web: <http://colectivomujeresdefuego.emiweb.es/>

Municipio/Localidad: Santiago de Cali

Entidad Subnacional: Cali

Nombre de la organización: Colectivo Mujeres de Fuego/ Teatro del Presagio

Localidad, Provincia/Región: Cali, Valle del Cauca, Colombia

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: El Colectivo Mujeres de Fuego es un proyecto miembro de la Fundación Teatro del Presagio que desarrolla proyectos de investigación y de creación colectiva desde las artes escénicas, el cuerpo y la estética de la imagen entorno a problemáticas sociales. Su montaje último "La Pajarera: gestos de resistencia" trata de las violencias políticas en América Latina desde lo vivido por las mujeres a partir del lenguaje corporal y la imagen poética. Además de su apuesta para la creación teatral, el colectivo desarrolla una línea de pedagogía, con un enfoque en la dramaturgia corporal, el teatro en comunidad y el teatro con enfoque de género. Trabaja proyectos con diferentes entidades privadas y públicas y con poblaciones diversas (mujeres, víctimas, jóvenes, niños, formación de formadores, personas en situaciones de discapacidades). Para su trabajo en comunidad tiene un enfoque desde la metodología del Teatro del Oprimido y de las Oprimidas. Trabaja también el performance. Desarrolla varios talleres y laboratorios de creación escénica: -Introducción al Teatro del Oprimido: introducción a las diferentes técnicas del Teatro del Oprimido como el arsenal de los juegos sensitivos, el teatro imagen, el teatro foro, el teatro periodístico, la estética del oprimido. -Teatro Foro: taller enfocado a la técnica del Teatro Foro con la dramaturgia, las técnicas de ensayo y la función del Curinga (facilitador) -Laboratorio Teatral Las Magdalenas, Teatro de las Oprimidas: laboratorio teatral exclusivamente con mujeres donde el punto de partida para la creación son las opresiones de género. Se trabajan diferentes técnicas artísticas: performance, teatro imagen, escritura, pintura, entre otros. -Talleres de teatro enfocado a diferentes temáticas sociales como: violencia, medio ambiente, memoria, paz y conflicto, género, entre otros. -Taller de teatro enfocado a la dramaturgia corporal, al performance, a la creación de imágenes poéticas. -Taller de teatro con enfoque de género para hombres y mujeres. -Taller de formación de formadores para la integración del teatro como herramientas de intervención social en diferentes contextos. El Teatro del Presagio es una agrupación teatral independiente, que desarrolla una actividad permanente de investigación, creación y circulación escénica desde el año 2005, y que centra su interés en la creación de lenguaje teatral a partir de la reflexión y la práctica del ejercicio artístico, imponiéndose como centro de su investigación al actor.

Datos de la/s persona/s facilitadora/s

Facilitador/a 1: Ariane Denault Lauzier

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. Trabajo proyectos con mujeres cafeteras del Valle del Cauca desde el teatro y desarrollo el Laboratorio Las Magdalenas Teatro de las Oprimidas con diferentes poblaciones mujeres del continente.

Facilitador/a 2: Ingrid Osorio Castro

Breve Currículum: 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 - Experiência em docência ou espaços de formação: 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-Secretaría 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: Taller de Creación Teatral desde las Técnicas del Teatro del Oprimido

Breve resumen descriptivo: El taller propuesto permitirá un acercamiento a las técnicas del Teatro del Oprimido para el trabajo en comunidad. En un primer momento pasaremos por las diferentes categorías de juegos que buscan estimular los diversos sentidos y recuperar el camino de lo sensitivo, reaprender a ver, a escuchar, a tocar, a sentir. Esos juegos buscan también des-mecanizar nuestro cuerpo y mente a través del movimiento, la coordinación y el ritmo. En un segundo tiempo iremos usando algunas técnicas del teatro imagen, del arco iris del deseo, del teatro foro y periodístico para analizar de manera creativa problemáticas sociales y comunitarios que quieren explorar los y las participantes. A partir de los materiales creativos logrados en el taller se realiza un pequeño montaje para presentar a la comunidad. Esta metodología es una herramienta poderosa para los que quieren explorar el teatro social, la creación colectiva para analizar problemáticas y también para los y las que quieren tener metodologías creativas para replicar y trabajar en comunidades.

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

Propuesta

Fundamentación: El teatro como expresión artística es un instrumento que posibilita la exploración del cuerpo, las ideas y las emociones. Reconociendo su capacidad para explorar los sentidos en estos tres niveles, el taller propuesto buscará reconocer las capacidades creativas y expresivas de los y las participantes desde una mirada social y nuestra capacidad de analizar y transformar la realidad desde el arte. Trabajaremos temáticas sociales a través de diversas técnicas propias al arsenal del Teatro del Oprimido. El TO, metodología teatral creada por Augusto Boal, busca la transformación social a través del arte con el fin de lograr la construcción de sociedades más justas y solidarias. Boal se basó en los aportes de Paulo Freire y Bertolt Brecht, para crear un conjunto de técnicas teatrales, que constituyen una metodología de trabajo para generar reflexión y multiplicar alternativas de solución ante problemáticas reales (opresiones) afrontadas por un grupo determinado de personas (oprimidos/as). Existen varias técnicas del arsenal del TO, la más practicadas son el Teatro Foro: proceso de varias sesiones de ejercicios para montar colectivamente una escena u obra basada en hechos reales, donde “oprimidos” y “opresores” entran en conflicto y donde el público, los “espect-actores”, puede entrar en escena para ensayar sus soluciones. La otra bastante practicada es la del Teatro Imagen, donde se usa los cuerpos para formar imagen de situaciones de opresiones o para ilustrar diferentes temas

Objetivos generales y específicos: Con este taller se busca permitir a los y las participantes de reflexionar de manera creativa y colectiva sobre problemáticas que viven en lo cotidiano en sus comunidades. Se permite descubrir técnicas donde se explora las posibilidades corporales y teatrales desde un enfoque de derechos humanos. Mientras se va desarrollando el taller, los y las participantes entran en un proceso de transformación interna y colectiva, desarrollando una mejor confianza, el trabajo de grupo, la creatividad y el espíritu crítico desde un enfoque artístico. Ese trabajo permite que descubran técnicas creativas para visibilizar situaciones de injusticia, de maltrato, problemáticas sociales y así poder plasmarlas en una puesta en escena, que puede servir para sensibilizar sus pares o abrir diálogos. Es una herramienta esencial para todos los que trabajan el

arte en comunidad y permite tener una metodología para la creación colectiva teatral donde los creadores son la misma comunidad participante. También permite de analizar temas difíciles de abordaje y también de sensibilizar a la comunidad buscando soluciones desde el arte teatral. Se puede enfocar el taller según las problemáticas que los colectivos quieren tratar.

Contenidos a desarrollar:

- Ejercicios del arsenal del TO que buscan recuperar el camino de lo sensitivo, reaprender a ver, a escuchar, a tocar, a sentir y desmecanizar nuestro cuerpo y mente. Conforman los juegos de expresión corporal, de voz, de calentamiento cuerpo-mente, entre otros.
- Uso de técnicas de Teatro Imagen (como hablar desde el cuerpo), Teatro Periodístico (como crear y criticar desde las noticias) y Estética del oprimido (collage, música, composición de canciones, de danzas).
- Ejercicios de escritura creativa desde las vivencias personales.
- Creaciones colectivas de escena de Teatro Foro o Performática sobre temas vividos por el grupo.
- Aprendizaje de técnicas de ensayos propias al Teatro Foro y práctica de una sesión de Foro.
- Teoría y dramaturgia del Teatro del Oprimido.
- Montaje teatral colectivo y Presentación a la comunidad

* Programación de cada una de las jornadas - Programação de cada dia: Día 1: • Ejercicios y dinámicas de expresión corporal y juegos dramáticos propios al TO que buscan desarrollar los diferentes sentidos y reconocer las capacidades creativas del cuerpo y de los demás. Ejercicios de confianza grupal. Introducción al Teatro Imagen. Día 2: calentamiento. Ejercicio de Teatro Imagen donde el cuerpo ilustra problemáticas personales o sociales. Trabajo sobre las opresiones desde el Teatro Imagen, la escritura y el sonido. Día 3: am-Sesión de Teatro Periodístico. Pm-Dramaturgia del Teatro Foro y creación de escenas. Día 4: trabajo sobre las escenas y técnicas de ensayos para el Teatro del Oprimido. Montaje escénico. Día 5: AM-trabajo sobre el montaje. PM- presentación final con público y sesión de foro. En cada sesión se trabaja siempre unos calentamientos corporales y ejercicios introductorios a la temática propuesta por el día. El taller se va también adaptando a las propuestas que surgen de los mismos participantes.

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

Las necesidades para el desarrollo de la propuesta:

Técnicas: Pedazos de telas, materiales reciclados, papel bond, lapiceros, cinta masking, pintura y pinceles, pelotas pequeñas, vendas para los ojos, reproductor de sonido

Espacial: Espacio cerrado y amplio, piso liso y limpio

Destinatarios

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, etc.): Está abierta a todo el mundo. Todos los grupos que quieren vivir esta experiencia teatral y también para los profesionales que trabajan con comunidades.

Número mínimo y máximo de participantes a los que está destinada la propuesta: mínimo 8 personas, máximo 25 personas

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal?: Normalmente en las exploraciones sobre las opresiones y problemáticas vividas por los y las participantes, siempre hay varias personas que escogen tratar de opresiones de género, puesto que es una de las opresiones la

más vivida por la población en general, y más las mujeres. Entonces siempre se trata del género en los talleres. Según lo que proponen los y las participantes puede ser que en el montaje final está presente esta perspectiva, como problemática central o no.