

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: +57 3013890986

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

Municipio/Localidad: Santiago de Cali

Entidad Subnacional: Cali

Nombre de la organización: Colectivo Teatral Mujeres de Fuego

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

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: El Colectivo Teatral Mujeres de Fuego desarrolla proyectos de investigación y creación colectiva desde las artes escénicas, el cuerpo y la estética de la imagen entorno a problemáticas sociales. Sus montajes como "La Pajarera: gestos de resistencia", "El Hilo de Ariadna", "Las Tejedoras del Laberinto" tratan de las diferentes violencias de género 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 entrecruzo con el performance y otros lenguajes corporales (mimo corporal, danza contemporánea). 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.

Datos de la/s persona/s facilitadora/s

Facilitador/a 1: Ariane Denault Lauzier

Breve currículum: Actriz, directora, dramaturga y pedagoga teatral; licenciada en Estudios Sociopolíticos Latinoamericanos (Universidad de Montreal), se formó en artes escénicas con varios maestros de Perú, Brasil y Colombia. Fue integrante del grupo Teatro Occidente (Bogotá); es parte de un grupo de investigación-creación sobre cuerpo-performance y artes vivas y directora del Colectivo Teatral Mujeres de Fuego con el cual enfoca su trabajo de creación teatral en temas relacionados al género y contexto socio-político. Ganó becas de creación y circulación en teatro con las obras “El Hilo de Ariadna”, “La Pajarera: Gestos femeninos de Resistencia” y “Las Tejedoras del Laberinto”. Ha participado en varios festivales nacionales e internacionales con sus obras y facilitando talleres de creación desde el lenguaje corporal y las imágenes poéticas. Tiene varios años de experiencia de trabajo con ONGs, instituciones educativas, Universidades y grupos de teatro facilitando talleres y laboratorios en el área de teatro y cuerpo; creación colectiva; dirección de montajes y asesoría artística. Se concentró en elaborar y facilitar proyectos de teatro social en Canadá, México, Brasil, Perú y Colombia, especializándose en el uso de la metodología del Teatro del Oprimido. Desarrolla desde 2013 el Laboratorio Teatral “Las Magdalenas: Teatro de la Oprimidas” en diferentes países; proceso de creación y exploración con mujeres basado en el reconocimiento de las opresiones de género y sus transformaciones desde el gesto creativo. De 2021 a 2023 trabajó en Villavicencio con madres buscadoras de sus hijos desaparecidos para la creación de la obra “La Vida de las Ausencias” sobre desaparición forzada. En 2023 fue invitada por el Colectivo Uzume para dirigir el laboratorio de creación “Mujeres y Circo” que dio el resultado la obra “Malus Domestica”, beca Mincultura 2023-Area de Circo.

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. Trabajó como formadora artística con docentes de colegios públicos en el proyecto “Mi Comunidad es Escuela” de la Alcaldía de Santiago de Cali. En los últimos años desarrollo todo un proceso de creación colectiva desde el Teatro del Oprimido con mujeres víctimas para la creación de la obra “La Vida de las Ausencias” sobre desaparición forzada.

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 (se puede adaptar a lo que necesita la organización)

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 mal trato, 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 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.