
Banco de Saberes Culturales y Comunitarios IberCultura Viva

Nombre del Proyecto: Laboratorio Teatral de creación y exploración sobre cuestiones de género, sus raíces y sus transformaciones.

País: Colombia

Nombre: Colectivo Teatral Mujeres de Fuego

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 entrecruza 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.

E-mail público: colectivomujeresdefuego@gmail.com

Teléfono público: +57 3013890986

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

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: 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 sociopolítico. 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: 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, danza) 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 (collage, 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. El laboratorio puede hacerse solo con mujeres o también mixto, se adapta la metodología según lo que quiere la organización.

Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 5 días de 6h (se puede adaptar a las necesidades de la organización)

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

---