

**Fragmentos de mujer: Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento
con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia**

Laura Giraldo Jaramillo

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciada en Artes Escénicas

Asesora

Maribell Ciódaro Pérez, Doctora (PhD) en Artes

Universidad de Antioquia

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Escénicas

Medellín, Antioquia, Colombia

2023

Fragmentos de mujer: Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia

Cita

(Giraldo Jaramillo, 2023)

Referencia

Giraldo Jaramillo, L. (2023). *Fragmentos de mujer: Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia* [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

**Estilo APA 7
(2020)**

Corporación Artística Urania: Instagram - Facebook: @uraniaguarne

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Agradecimientos

Este laboratorio fue un proceso muy significativo para mí desde el punto de vista del aprendizaje y la experiencia vivida durante todo el proceso, que fue posible gracias a las integrantes de La Corporación Artística Urania, quienes formaron parte del mismo y se entregaron totalmente con amor y pasión en cada uno de los momentos allí vividos. Es por ello que finalmente se recogieron los frutos con un bello tejido escénico llamado “Fragmentos de Mujer”.

Esta investigación fue posible gracias a la asesoría y apoyo de la Maestra Maribell Ciódaro Pérez y al acompañamiento incondicional de Ricardo Andrés Duque Valencia, Gestor Cultural de la Corporación Artística Urania, que gracias a su importante gestión se logró llevar a feliz término la IV Versión del Festival de Teatro El Comunero, “Porque el teatro vibra y se siente”, en Guarne, espacio donde se presentó la Performance “Fragmentos de mujer” y el “Conversatorio de Espectadores” a cargo de Maribell Ciódaro.

Mi más sincero agradecimiento al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Universidad de Antioquia por haber celebrado el convenio para realizar este programa de Profesionalización que ha permitido abrir la conversación entorno a las Artes Escénicas en todos los rincones del Departamento de Antioquia.

Agradezco a todos los profesores que han influido en mi educación a lo largo de este proceso de Profesionalización, y en especial a Ángela Chaverra, por su motivación a trabajar la performance, cuyas enseñanzas han dejado una huella imborrable en mi carrera.

Tabla de contenido

Resumen.....	8
Introducción	9
1. Planteamiento del problema.....	11
1.1. Surgimiento de la idea	13
1.2. Justificación	15
1.3. Pregunta	17
2. Marco de referencia	17
2.1 Antecedentes.....	17
2.2. Referentes	19
2.3 Contexto.....	22
3. Objetivos.....	23
3.1. Objetivo general.....	23
3.2. Objetivos específicos	24
4. Diseño metodológico	24
4.1. Tipo de estudio.....	24
4.2. Instrumentos de recolección	25
4.3. Fases de la Investigación	25
4.3.1. Laboratorio y dramaturgia escénica.....	25

4.3.2. Socialización del proceso de laboratorio, a través de una muestra artística. ..	25
4.3.3. Registro de las experiencias obtenidas en el laboratorio escénico.	26
4.4. Consideraciones éticas	27
5. Laboratorio escénico	27
5.1. Formulación de ejercicios	28
5.1.1. Enraizamiento	28
5.1.2. Sensibilización, cuerpo y emociones	29
5.1.3. Investigación biográfica.....	30
5.1.3.A. Líneas de vida	31
5.1.3.B. Mapas corporales.....	32
5.1.4. Introducción a la performance	33
5.2 Dramaturgia escénica.....	35
5.2.1. Primer contacto con lo autobiográfico.....	36
5.2.2. Disposición.	36
5.2.3. Calentamiento corporal, expresión desde el movimiento.	36
5.2.4. Acercamiento a la danza.	36
5.2.5. Preguntas:.....	36
5.2.6. Escrituras para transformar, escritura libre.	37
5.2.7. Concretar la acción performática.....	37

Fragmentos de mujer: Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia

5.2.8. Texto, música, vestuario, utilería y luces.....	37
5.2.9. Definición del conjunto de elementos para realizar la acción performática. ..	37
5.3. Descripción de Acciones.....	37
5.4. Testimonios- Entrevistas a las actrices	39
5.5. Guion. Creación colectiva.....	41
5.6. Función “Fragmentos de Mujer”	47
5.6.1. Ensayos y asesoría:	47
5.6.2. Presentación	48
5.6.3. Conversatorio.....	49
5.6.4. Registro fotográfico de la presentación	51
6. Resultados	56
7. Conclusiones	58
Referencias.....	61
Anexos	64

Tabla de Ilustraciones

<i>Ilustración 1. Ejemplo elaboración línea de vida.....</i>	<i>31</i>
<i>Ilustración 2. Ejercicio de mapas corporales.....</i>	<i>32</i>
<i>Ilustración 3. Flyer oficial. Presentación en el IV Festival de Teatro El Comunero.....</i>	<i>51</i>
<i>Ilustración 4. “Alegría y ternura”. Amanda Porras.</i>	<i>52</i>
<i>Ilustración 5. "Niñez herida". Katherine Beduya.</i>	<i>52</i>
<i>Ilustración 6. “Salvemos a Mercurio”. Valeria Porras.....</i>	<i>53</i>
<i>Ilustración 7. “Entre sombras y luces”. Hilari Sánchez.....</i>	<i>53</i>
<i>Ilustración 8. “Auténtica para siempre”. Adriana Correa.</i>	<i>54</i>
<i>Ilustración 9. “Vengo buscando tierra”. Carla Martínez.</i>	<i>54</i>
<i>Ilustración 10. Fragmentos de mujer.....</i>	<i>55</i>
<i>Ilustración 11. Fotografía con el público.....</i>	<i>55</i>
<i>Ilustración 12. Laboratorio de espectacreadores. Maribell Ciódaro Pérez.....</i>	<i>56</i>

Resumen

Este proceso de investigación-creación consistió en crear un laboratorio escénico a partir de la experimentación de lenguajes performáticos para la exploración en las experiencias autobiográficas de las integrantes de la Corporación Artística Urania, del municipio de Guarne, Antioquia en Colombia; como herramienta de autoconocimiento emocional compuesta de memoria y vida. Se abordaron las relaciones entre el teatro y la performance como una herramienta para posibilitar diversas formas de expresión artísticas y creativas en los participantes de la Corporación, con un enfoque autobiográfico, en donde los participantes tuvieron un espacio de elaboración de sus propias vivencias, mediante acciones empáticas y creadoras como vehículo para transitar emociones producto del acontecimiento.

Estas acciones performáticas se fueron encontrando durante cada sesión con una búsqueda consciente en conexión con el cuerpo; con movimientos espontáneos; con el sentir de cada participante, logrando también alejarse del drama y la representación para adentrarse en una búsqueda orgánica y real, que explora sus vivencias a profundidad, aspecto que se hace bastante evidente a partir de la ejecución de una muestra artística, en donde emergen sentimientos profundos y verdaderos. Este proyecto hizo énfasis en cómo la performance y el arte escénico pueden ser herramientas efectivas para el autoconocimiento emocional y la expresión personal.

Las participantes de la Corporación Artística Urania experimentaron una transformación significativa a lo largo del laboratorio, lo que destaca el potencial transformador de estas prácticas artísticas que, con un adecuado acompañamiento con profesionales idóneos, pueden llegar a ser incluso terapéuticas.

Palabras clave: investigación creación, laboratorio escénico, performance, autobiográfico.

Introducción

Las artes escénicas y en este caso la performance, favorecen la exploración hacia el interior del ser, donde habitan aquellos acontecimientos, recuerdos y memorias que han sido congeladas. Permitiendo reconocer a través de un trabajo autobiográfico esas historias de vida cargadas de sentimientos y emociones que posteriormente se logran expresar en público a través de la escena, donde se crea un tejido entre la cotidianidad, el cuerpo, el arte y los lenguajes poéticos.

En la performance autobiográfica se desdibuja la frontera entre lo público y lo privado, expresando la transformación de la subjetividad contemporánea, de una búsqueda de lo vivencial y de una necesidad de publicitar la intimidad. Todo ello a partir de la cotidianidad, de las minucias, no de los grandes sucesos, sino de lo habitual, de los propios acontecimientos. La performance, o arte acción, es un arte del yo que está enmarcada en este contexto de revelación de la intimidad; por lo tanto, se emparenta con diversas formas de búsqueda de la identidad y el autoconocimiento, donde los artistas ponen en escena su propia subjetividad.(Alcázar, 2015)

Así, el presente trabajo buscó crear un laboratorio escénico a partir de la experimentación de lenguajes performáticos y la exploración en las experiencias autobiográficas de las integrantes de la Corporación Artística Urania, como herramienta de autoconocimiento emocional compuesta de memoria y vida.

Se realizó con las participantes una búsqueda de acontecimientos autobiográficos que permitieron conectarse con sus emociones, su pasado, sus memorias y plasmar su sentir por medio de la acción performática que les brindó libertad de pronunciarse y transformar sus experiencias individuales en arte.

En el modo de vivir de la sociedad actual las personas tienen dificultades para expresar y reconocer sus sentimientos y emociones. El teatro y la performance permite al individuo ir a la vida cotidiana para hacer conscientes esas rutinas, pensamientos y costumbres y expresarlos sin limitaciones.

Esta investigación creación pretende abordar el teatro y la performance como una herramienta para posibilitar diversas formas de expresión artísticas y creativas en los participantes de la Corporación, con la finalidad de realizar un laboratorio de experimentación, en este caso, desde los lenguajes escénicos performáticos, con un enfoque autobiográfico, en donde los participantes tendrán un espacio de elaboración de sus propias vivencias, mediante acciones empáticas y creadoras como vehículo para transitar emociones producto del acontecimiento.

Alcázar (2015) pone de manifiesto la poderosa intersección entre lo público y lo privado que caracteriza a la performance autobiográfica. Este género literario y artístico permite a los individuos dar rienda suelta a sus experiencias personales, trascendiendo los límites tradicionales entre lo íntimo y lo compartido.

“La performance autobiográfica desdibuja y franquea la frontera entre lo público y lo privado. En general, el género autobiográfico permite a las personas exhibir su intimidad, exteriorizarla: es un espacio donde lo subjetivo cobra primacía”.(Alcázar, 2015)

En síntesis, la performance autobiográfica sirve como un catalizador de la expresión individual, desafiando las barreras convencionales entre lo público y lo privado. Alcázar (2015) destaca cómo esta forma de arte brinda a las personas la oportunidad de compartir sus historias personales, otorgando a lo subjetivo un lugar central en la esfera pública. En un mundo cada vez más interconectado, el género autobiográfico se erige como un medio poderoso para la

exploración y comprensión de la complejidad de la experiencia humana, desdibujando las fronteras y permitiendo que la intimidad se convierta en una manifestación artística, enriqueciendo así esa comprensión del yo y de los demás.

1. Planteamiento del problema

La Corporación Artística Urania se encuentra ubicada en el municipio de Guarne, Antioquia. Desde el 2008 viene realizando procesos pedagógicos y de proyección teatral con jóvenes y adultos del Oriente Antioqueño, brindando la posibilidad de acercarlos al teatro como lenguaje expresivo que permite identificar los diferentes aspectos del comportamiento humano, para luego llevarlos a la escena a través de variedad de posibilidades artísticas y creativas.

En Urania se destaca que sus diferentes montajes teatrales realizados, parten desde el método de la creación colectiva que permite a los integrantes aportar en el proceso creativo desde sus diferentes potenciales y expresar sus puntos de vista de acuerdo al tema tratado en dichos montajes.

En los integrantes del proceso formativo de la Corporación Artística Urania, a través de diferentes ejercicios de reconocimiento y exploración biográfica, se han evidenciado una serie de dificultades de carácter emocional como cambios de comportamiento, miedos, frustraciones, tristezas, rabias, entre otras, donde se hace necesario un acompañamiento que desde el arte permita generar experiencias creativas y creadoras que ayuden al individuo a reconocer su potencial, canalizar sus emociones por medio del autoconocimiento, que es posible a medida que el mismo se conecta con su historia, su pasado y acontecimientos más relevantes para hacerlos conscientes y resignificarlos mediante un acto vivo y vibrante, como lo es la performance.

La performance ha sido una posibilidad donde muchos grupos realizan intervenciones significativas que hablan de sus países, sus crisis y los acontecimientos dolorosos que éstas generan a la sociedad, que a través de esta expresión artística son expuestos generando un espacio para la reflexión colectiva y la reconstrucción de la memoria. Por lo anterior, se habla de “arte y vida”, ya que el arte es habitado por los más profundos y conmovedores acontecimientos vividos por el ser humano, es allí donde la vida se expone sin límite y se teje con la poesía y la sensibilidad. Al respecto, (Ileana, 2004) plantea:

“Cuando la acción desde el arte es una acción en la vida tal vez la aspiración más trascendente pueda ser esa que susurró Ana Correa: que la experiencia en el teatro nos permita ser simplemente mejores seres humanos; que toda experiencia estética o intelectual tenga sentido por el modo en que expresa y modifica nuestro estar en la vida”.(Ileana, 2004)

El presente trabajo aborda la realización de un laboratorio escénico performático con 6 integrantes del proceso formativo de la Corporación Artística Urania del municipio de Guarne, Antioquia. Así, la investigación-creación profundiza en las relaciones entre el teatro y la performance como una herramienta para posibilitar diversas formas de expresión artísticas y creativas, abordar las historias de vida en los participantes de la Corporación Artística Urania, a través de un laboratorio escénico de experimentación, en performático, con un enfoque autobiográfico, en donde los participantes tendrán un espacio de elaboración de sus propias vivencias, mediante acciones empáticas y creadoras como vehículo de autoconocimiento para transitar las emociones derivadas de acontecimientos.

En este proceso, es fundamental destacar que el equipo de trabajo que hace posible este laboratorio escénico performático está compuesto por mujeres de diversas generaciones. Esta

diversidad de experiencias, perspectivas y sabidurías enriquece enormemente la investigación-creación, permitiendo un diálogo intergeneracional que potencia la exploración artística y la profundización en las historias de vida de los participantes de la Corporación Artística Urania. La colaboración de estas mujeres no solo aporta conocimientos técnicos y creativos, sino también un valioso espacio de apoyo mutuo y empoderamiento. Este proyecto no solo es un testimonio de la importancia de la performance y el teatro como herramientas de expresión, sino también un ejemplo de cómo la colaboración entre mujeres de diferentes edades puede dar lugar a una experiencia única y enriquecedora.

1.1. Surgimiento de la idea

En los últimos años, aproximadamente desde el año 2020, el proceso de Urania se ha venido renovando, llegando a jóvenes y adultos con el interés de hacer algo nuevo en sus vidas y saber qué hay en el mundo del teatro, ya que en su mayoría no han tenido contacto alguno con este mundo de las artes escénicas. Inician en el proceso de formación donde se les brindan las herramientas iniciales para su formación actoral mediante variedad de juegos teatrales que les permiten reconocerse.

La Corporación Artística Urania desde su inicio se ha caracterizado por abrir procesos de semilleros en teatro y circo dirigidos a jóvenes y adultos del municipio de Guarne. Con el pasar de los años, se ha evidenciado que muchos de ellos presentan una serie de dificultades como: la inasistencia a los ensayos, dificultades de comunicación, poca receptividad en el acompañamiento, desinterés para aprovechar este tipo de herramientas artísticas; siendo éstas útiles para la vida de cada integrante.

Los participantes argumentan su falta de compromiso a partir de circunstancias sociales, familiares y personales, recibiendo respuestas que nos permiten percibir conflictos principalmente de carácter emocional, puesto que algunos tienen diagnósticos de enfermedades mentales, requiriendo un acompañamiento psiquiátrico, el uso de medicamentos; otros vienen con acompañamiento psicológico y una pequeña minoría no tienen acompañamiento ni siquiera familiar, lo que detona dificultades tanto de tipo interpersonal; es decir, en la relación con los demás, como en dificultades intrapersonales, es decir en la relación consigo mismos relacionados con: su autoimagen, autoestima y autoconcepto.

De acuerdo con este rastreo, buscamos desde la Corporación escuchar, motivar y mostrar la infinidad de posibilidades que les brinda el arte en sus vidas, en especial el teatro. Esto nos lleva a indagar y profundizar ¿Qué está pasando con cada uno de ellos? ¿cómo generar relaciones empáticas desde la comunicación, para comprender desde las artes la dinámica personal que tienen?

En lo últimos años en el proceso de la Corporación Artística Urania, se han posibilitado espacios para que salgan a flote las emociones de algunos integrantes de forma positiva, quienes, a pesar de sus dificultades hacen lo posible por mantenerse en el proceso y expresan lo significativo y sanador que ha sido formar parte de la familia Urania; otros mencionan que su vida ha tomado un nuevo sentido; muchos han descubierto habilidades artísticas y expresivas que nunca imaginaron tener, otros se han apasionado y enamorados del teatro tanto que lo han elegido a nivel profesional.

Toda esta serie de sucesos definitivamente me han conmocionado bastante, han tocado mis fibras, me cuestionan cada día y me han ido mostrando este bello camino. De allí, la motivación de crear un laboratorio que tenga una finalidad más allá de lo artístico y lo

representativo, con una búsqueda de lo vivencial que brinde una posibilidad a los participantes de conectarse con su propia vida y expresar sus más profundos sentimientos por medio de acciones vivas, espontáneas, libres y poéticas que permiten al individuo acceder a un espacio de auto reconocimiento y transformación.

Se busca crear un espacio diferente, libre de juicios donde los participantes se sientan acogidos y motivados a crear a partir de su propia historia, que poco a poco se irá uniendo a las demás historias de sus compañeros, encontrando finalmente un punto en común donde nace una acción poética colectiva, creada a partir del acercamiento a los lenguajes performáticos que ofrece el laboratorio.

El Programa de Profesionalización en Artes Escénicas no solo proporcionó una sólida formación en las técnicas tradicionales de actuación, sino que también abrió un espacio invaluable de exploración en el mundo de las performatividades. Esta faceta del programa generó un nuevo lugar de conocimiento y de acción, donde los estudiantes pudieron experimentar con expresiones artísticas que desafiaron las convenciones establecidas. Así, el Programa cultivó una comunidad de artistas dispuestos a explorar y expandir los límites de la interpretación.

1.2. Justificación

Las artes escénicas performáticas se establecen como un poderoso escenario donde el autoconocimiento se fusiona con el trabajo colectivo, trascendiendo las barreras de lo ordinario para explorar las profundidades de la experiencia humana. Estos espacios mágicos, ya sea en el teatro, la danza o cualquier forma de representación en vivo, son laboratorios de autodescubrimiento, donde artistas y espectadores se embarcan en un viaje que va más allá de lo

meramente estético. A través de la encarnación de personajes, la expresión de emociones y la narración de historias, las artes escénicas ofrecen un espejo a la propia identidad y relaciones, revelando verdades normalmente ocultas en el entorno de lo cotidiano. Al adentrarse en este mundo momentáneo y transformador, se crean conexiones con los demás y al interior del individuo, descubriendo la esencia misma de lo que significa ser humano. De allí la importancia de crear un laboratorio escénico performático con los integrantes del proceso formativo de la Corporación Artística Urania como estrategia participativa, que es necesario al generar condiciones que van más allá de lo creativo para propiciar una experiencia significativa que invita al reconocimiento y exploración de la vida misma, donde los participantes transformaran su sentir en arte.

Es por ello que surge la necesidad de aportar estrategias desde un lugar pedagógico de las artes escénicas y performáticas, usando algunas herramientas y técnicas como: exploración individual y grupal, enraizamiento, respiración, movimiento espontáneo, sensibilización, mapas corporales, imágenes generadoras, líneas de vida, relatos propios, objetos simbólicos, escrituras autobiográficas, integración de emociones y búsqueda personal etc. Estas herramientas ayudan en el manejo de las emociones; usando el arte como un instrumento valioso en la gestión del autoconocimiento y el desarrollo de la resiliencia.

En particular, reconociendo la performance, como un medio de expresión que facilita reconectar al participante con su mente y cuerpo, fundamentalmente para sumar al trabajo de bienestar emocional. Donde lo valioso no es el producto estético final, sino valorar el proceso que se hace a partir de la validación emocional de los participantes. Según (Alcázar, 2015), a partir de su cuerpo el artista cuestiona y problematiza la identidad, la memoria, las emociones y los límites corporales, tanto físicos como emocionales. Pero también ponen en duda el arte, su

significado y sus parámetros; debaten si el arte debe ser una mercancía; reflexionan sobre la pasividad de los espectadores; en fin, utilizan su cuerpo para exponer e investigar hábitos, prácticas y costumbres rutinarias para hacerlas conscientes y, en su caso, transformarlas.

1.3. Pregunta

¿Cómo crear un laboratorio escénico a partir de la experimentación de lenguajes performáticos y la exploración en las experiencias autobiográficas de los integrantes de la Corporación Artística Urania, del municipio de Guarne; como herramienta de autoconocimiento emocional?

2. Marco de referencia

2.1 Antecedentes

Con base a un rastreo bibliográfico, se rescata algunos referentes que validan esta propuesta de investigación, citados en forma cronológica ascendente.

El artículo “El teatro y el performance como herramienta para indagar posibilidades de expresión con jóvenes en situación de riesgo”, (Ariza Gómez & Hernández Madrid, 2019), formulado por la Corporación Teatral Ecuatoriana Tragaluz y llevado a cabo con 12 jóvenes del colegio Réplica 28 de Mayo, ubicado en el sector de Monte Sinaí; el cual hace referencia a la reflexión que surgió del proceso de investigación-creación, en donde han trabajado la performance como una herramienta que lleva a expresar las vivencias internas de cada uno de los participantes. Se extrae este contenido porque revela, cómo este lenguaje expresivo le permitió a

esta comunidad, transitar por un recorrido psicoemocional personal y colectivo, que favorece el afrontamiento de conflictos, la comunicación y la empatía.

En el trabajo titulado “Inteligencia Emocional a través del Teatro en un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Artes Escénicas de la universidad Pedagógica Nacional” (Carvajal López, C., Henao Puentes, K. T., & David García, 2020) se han caracterizado los ejercicios teatrales desde lo que se trabaja en el manejo de las emociones y se ha reconocido el impacto de éste en la inteligencia emocional, respondiendo a los objetivos propuestos de esta investigación. Del mismo modo, se concluye que a partir de estas consideraciones se puede tener en cuenta que la inteligencia emocional, puede estar presente en los diferentes ámbitos de vida del actor. Cabe aclarar que esto se da, porque dicha inteligencia desarrolla las habilidades blandas, se mencionará algunas de ellas: comunicación asertiva, resolución de problemas, capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptación, pensamiento creativo, etc. Con base a esto, se puede afirmar que dichas habilidades son alcanzadas desde un proceso creativo performativo.

En el artículo “Creación, acción y resiliencia de un cuerpo que transforma. Propuesta artística pedagógica Colectivo Suyai.” (Montaña Martínez Carmen Liliana, 2021), se han creado piezas que abordan los intereses de los jóvenes en relación a la identidad, la sociedad y los estereotipos, encontrando en el teatro una posibilidad de ver el mundo a través del arte y una herramienta que les permite identificar, responder y analizar su rol frente a situaciones de la vida cotidiana y su postura frente a la realidad. Es así como el teatro propicia nuevas miradas que conversan con la sensibilidad, el talento, la creatividad y la restitución del tejido social.

(Lorenzo de Reizabal, 2022) en su trabajo “El arte como generador de emociones: estudio de ocho narrativas de estudiantes de posgrado”, logra un ejercicio individual de reflexión y autoconocimiento que motivó al surgimiento de recuerdos y vivencias pasadas a través de las

narrativas que generaron los estudiantes; concluyendo que el arte es más que una experiencia estética.

2.2. Referentes

Los estudios alrededor de la performance corren el riesgo de simplificar un campo académico que tiene una forma interdisciplinar de abordar el arte, en cuanto a que los estudiosos de la performance oscilan entre las artes, las ciencias sociales y las humanidades sin tener limitaciones claramente definidas.

Tal como lo evidencia la metáfora de Schechner, uno de sus más representativos exponentes:

¿Son los estudios de la performance un ‘campo’, un ‘área’, una ‘disciplina’? La escurridiza serpiente de cascabel se mueve a través del desierto contrayéndose y extendiéndose, moviéndose en forma de «s». Adonde sea que esta hermosa serpiente de cascabel apunta, hacia allí no se dirige. Semejante (falta de) dirección es característica de los estudios de la performance. Este/a área/campo/disciplina juega habitualmente con aquello que no es, embaucando a quienes pretenden repararlo/a, alarmando a algunos, entreteniéndolos a otros, sorprendiendo a unos cuantos mientras se mueve a través del desierto de la academia. (Komitee, 2011)

Schechner y Victor Turner, ambos antropólogos, se han reseñado como los padres fundadores de los estudios de la performance. Las semillas que dieron origen a este innovador campo fueron sembradas en los Estados Unidos alrededor de la segunda mitad del siglo XX. Ambos comenzaron a detectar factores comunes del pensamiento antropológico y el pensamiento dramaturgógico partiendo de sus trabajos de campo acerca de las ceremonias rituales en pueblos no

occidentales. El inicio oficial del campo de los estudios de la performance se produjo, de acuerdo a Schechner (2000) en los 70 para dar respuesta a la necesidad de organizar el paradigma «como performance».(Peplo, 2014)

La performance ha desempeñado un papel fundamental en la historia del arte. Surge como “tropismo”, como movimiento transformador que forma parte ya de la práctica “postdisciplinaria”. Desde su comienzo, transgredió conceptos y materiales tradicionales. Los artistas comenzaron a trabajar con sus propios cuerpos, indicando nuevas direcciones y llevando a la práctica las teorías del “nuevo arte”. Así, en la década de los 70, la performance llega a ser aceptada como medio de expresión artística, apareciendo rápidamente nuevos espacios y, contra todo pronóstico, comenzando los museos a patrocinar festivales, surgiendo también revistas e introduciendo cursos en las escuelas de Bellas Artes. (F. Couto & Castro Fernández, 2022)

Marina Abramovic (1946) es una de las artistas referentes y reconocidas dentro del arte contemporáneo y más aún dentro del mundo de la performance. El “método Abramovic” desarrolla ejercicios de atención consciente empleando objetos como sillas, bancos y camas con el fin de preparar el cuerpo para el performance. Los asistentes deben portar audífonos para aislarse del ruido exterior y con esto llegar a la introspección, convirtiéndose en una meditación que, es por sí misma difícil en un mundo lleno de sobre estímulos sumergidos en la televisión, redes sociales y otras aplicaciones en los teléfonos móviles.

A lo largo de la historia del ser humano el concepto de arte, manifestación o actividad íntimamente ligada al mismo ha ido cambiando o modulándose en función de las necesidades expresivas de los individuos. El largo camino del arte, desde las primeras manifestaciones artísticas de la prehistoria hasta las actuales vanguardias, ha sido un retrato dinámico de la propia evolución del pensamiento humano, de su concepción estética, de sus necesidades éticas y

religiosas, de la necesidad de expresar sus emociones y comunicarlas de algún modo. (Lorenzo de Reizabal, 2022)

Es por esto, que es importante establecer una relación entre el performance como vehículo facilitador para expresar emociones y desde allí elaborar un laboratorio que impacte a la población objeto de este estudio, por medio del cual el proceso en sí, sea mucho más importante que el resultado estético y la puesta en escena.

Daniel Goleman define las 4 dimensiones básicas de las emociones, entre ellas está la autoconciencia emocional, que se basa en reconocer lo que el individuo siente en un momento dado, la capacidad de entenderlo y comprender el impacto que esos estados de ánimo tienen en los demás. Teniendo en cuenta esas realidades internas, ese mundo emocional, el individuo estará en capacidad de actuar en consecuencia.

La segunda dimensión es la automotivación, que se basa en poder tener cierta habilidad para orientar y llegar a las metas con optimismo, constancia, creatividad y confianza para sobrellevar cualquier dificultad, donde se también se utilizarán factores emocionales y perseverar ante los obstáculos.

La tercera dimensión es la empatía, que se basa en poder sentir las propias emociones e incluso las de los demás, es decir, se tienen en cuenta los gestos, tono de voz particular con determinadas posturas. Esta dimensión permite tener cierta información de las personas y ayuda a establecer vínculos afectivos más fuertes.

Por último, la cuarta dimensión es la de habilidades sociales, que se trata de poder inspirar, gestionar y dar forma a relaciones sociales más satisfactorias, ya que todas las dinámicas comportamentales potencian o limitan la capacidad para disfrutar o no de las relaciones. De construir entornos laborales sanos, cómodos y productivos.

La elección de un laboratorio se fundamenta en que

“Un laboratorio escénico es un espacio horizontal en un sentido jerárquico ya que el director o guía del laboratorio es un investigador al igual que los demás integrantes del mismo. La horizontalidad del espacio refiere a una ausencia de cargos más o menos importantes, cada integrante compone una pieza fundamental del bien mayor, la investigación. El grupo busca investigar sobre algún tema o disciplina específica a lo largo de un tiempo determinado”.(González, 2019)

Para (Grotowski, 1970) el Laboratorio Teatral, mismo nombre que llevaba su grupo de teatro, se caracterizaba por ser un grupo de investigación sobre teatro y sobre la labor del actor.

(Cantú Toscano, 2012) señala que, tanto “laboratorio” como “experimentación” son términos que provienen de la ciencia y que fueron adoptados en el teatro no necesariamente como metáforas, sino en un sentido más literal. A pesar de esto, el vínculo entre ciencias y arte en el que piensa Grotowski no es el de la espectacularización (por ejemplo, actualmente, el uso de medios audiovisuales es recurrente), por el contrario, se centra en realizar un análisis del quehacer escénico, una ontología teatral.(González, 2019)

2.3 Contexto

Este proyecto se desarrolló con los integrantes de la Corporación Artística Urania, el cual es un grupo de 6 integrantes que tienen edades entre los 7 y los 60 años de edad, siendo mujeres en su totalidad, las cuales llevan un proceso de formación artístico en artes escénicas alrededor de 3 y 5 años en la Corporación. Todas residentes del municipio de Guarne, tanto de zona urbana como rural.

Desde mi quehacer, me relaciono como amiga, acompañante y maestra que desde la formación que recibo, realimento a la corporación en el desarrollo de eventos artísticos.

Es importante aclarar que este proyecto de investigación se desarrolló con este colectivo de artistas en formación, pues como familia Urania se tiene un vínculo afectivo que, desde la empatía, la comunicación y los encuentros semanales; se logran construir espacios amorosos de confianza, creatividad, expresión e impacto personal en los y las integrantes.

Es importante destacar que este laboratorio escénico performático estaba compuesto por mujeres de diversas generaciones. Esta diversidad de experiencias, perspectivas y sabidurías enriqueció enormemente la investigación-creación, permitiendo un diálogo intergeneracional que potenció la exploración artística y la profundización en las historias de vida de los participantes de la Corporación Artística Urania. La colaboración de estas mujeres no solo aportó conocimientos técnicos y creativos, sino también un valioso espacio de apoyo mutuo y empoderamiento. Este proyecto no solo es un testimonio de la importancia de la performance y el teatro como herramientas de expresión, sino también un ejemplo de cómo la colaboración entre mujeres de diferentes edades puede dar lugar a una experiencia única y enriquecedora.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Crear un laboratorio escénico a partir de la experimentación de lenguajes performáticos y la exploración en las experiencias autobiográficas de las integrantes de la Corporación Artística Urania, para el autoconocimiento.

3.2. Objetivos específicos

- Realizar ejercicios escénicos, para la exploración e investigación biográfica de las participantes por medio de lenguajes performáticos: danza, escritura y plástica.
- Socializar el proceso del laboratorio, a través de una muestra artística que genere un tejido escénico entre las diferentes acciones.
- Registrar las experiencias obtenidas en el laboratorio escénico, para la sistematización de procesos de investigación creación.

4. Diseño metodológico

Este trabajo es una investigación-creación, cuya metodología se realizó desde un enfoque investigativo cualitativo, el cual permite hacer un análisis de las experiencias vividas por los participantes durante el proceso del laboratorio.

4.1. Tipo de estudio

Esta investigación se realizó bajo la categoría de tipo autobiográfico, explorando las experiencias personales que permitieron identificar y llegar a los objetivos planteados.

Este proyecto se realizó a través de entrevistas semi-estructuradas y observación participante en los integrantes del laboratorio, con el fin de recoger algunas de las experiencias y vivencias autobiográficas de las mismas.

4.2. Instrumentos de recolección

El trabajo se realizó mediante un enfoque cualitativo, siendo el universo muestral las integrantes de la Corporación Artística Urania, previamente identificados en el municipio de Guarne, donde a partir de sus experiencias se obtuvo resultados que permitieron dar cuenta de sus vivencias autobiográficas.

Dentro de los materiales y herramientas necesarios para el trabajo se encuentra una grabadora de voz para realizar las entrevistas, una cámara fotográfica para un registro visual, una bitácora de observación, consentimientos informados y salón para encuentros.

4.3. Fases de la Investigación

Para la realización y ejecución de este proyecto se acudió a fuentes primarias de información como las integrantes de la Corporación Artística Urania, referentes regionales y además fuentes secundarias como libros de texto, videos, documentales y artículos de revista que interpretan otros trabajos o investigaciones con casos similares de estudio. Este proceso puede resumirse en los siguientes pasos o fases:

4.3.1. Laboratorio y dramaturgia escénica.

Realización de ejercicios escénicos, para la exploración e investigación biográfica de las participantes por medio de lenguajes performáticos: danza, escritura y plástica. También se realiza un tejido de acciones performáticas.

4.3.2. Socialización del proceso de laboratorio, a través de una muestra artística.

El Festival de Teatro El Comunero se proyecta como un evento que fomenta la creación de audiencias, promueve la difusión artística y proporciona oportunidades formativas, transformando al municipio de Guarne en un escenario destinado al arte y la cultura. El evento engloba una variada gama de expresiones artísticas, que incluyen obras de teatro, circo y títeres, presentadas en espacios convencionales y no convencionales.

Este evento brinda valiosas oportunidades de aprendizaje a los creadores locales y regionales, mediante procesos formativos diseñados para enriquecer sus habilidades y perspectivas. En el marco de la cuarta edición de este evento, se llevó a cabo una presentación de la performance titulada "Fragmentos de mujer", seguida de una enriquecedora charla que involucró a las participantes, la investigadora, la asesora del proyecto y el público asistente.

4.3.3. Registro de las experiencias obtenidas en el laboratorio escénico.

Durante el laboratorio se realizó un diario de trabajo, en el cual la investigadora documentó sus observaciones acerca de los encuentros y las actividades que se desarrollaban a lo largo del proceso. De una manera personalizada, se observaba cómo cada una de las participantes iba respondiendo a las actividades propuestas y de qué manera se desenvolvía, realizando un trabajo de apoyo de apoyo, confianza y darle un piso seguro para que expresaran sus sentires, dificultades y lograran expresarse libremente.

En cada sesión del laboratorio, se reservaba un momento especial dedicado a un compartir de cada integrante, una oportunidad para compartir algo que quisieran ofrecer al grupo. Esta dinámica otorgaba al espacio un sentido de intimidad colectiva y familiaridad, donde

las participantes se percibían mutuamente acompañadas y respaldadas, creando así un ambiente de apoyo y cercanía grupal.

Adicionalmente, al finalizar el laboratorio y la presentación final, se efectuó una entrevista semi-estructurada con el propósito de respaldar las observaciones recopiladas durante todo el proceso, y validar los resultados y conclusiones derivados de esta investigación-creación.

4.4. Consideraciones éticas

Esta investigación protege los derechos de autor y la propiedad intelectual de los autores, para lo cual, se realiza la debida citación y se proporcionan las bibliografías consultadas. Se guardó respeto con todas las personas que hicieron parte de la investigación y que aportaron sus testimonios, con previo consentimiento, para que el presente documento pueda ser difundido y puesto a consideración del público. Se entregó a las personas el consentimiento informado, donde queda claro que la presente investigación es única y exclusivamente con fines pedagógicos y educativos, información que puede corroborarse con las firmas de los entrevistados. Se guarda absoluta reserva de los datos personales y demás datos que exijan confidencialidad.

5. Laboratorio escénico

En el laboratorio, se llevó a cabo una serie de ejercicios diseñados para preparar a las participantes en cada etapa de su proceso creativo, desde los primeros pasos hasta la presentación

de su muestra artística. A continuación, se detallan cada uno, explorando sus propósitos y los resultados que surgieron.

5.1. Formulación de ejercicios

5.1.1. Enraizamiento

Este ejercicio se hace con el fin de conectar la mente, el cuerpo y la tierra, apoyando los pies sobre la tierra para tomar conciencia del cuerpo, mediante una postura neutra que les permita sentir que sus pies estén bien agarrados de la tierra, proporcionando una sensación de estabilidad y equilibrio, que lleva a las participantes a preguntarse ¿dónde están parados? El objetivo es centrarse, aferrarse al mundo y conectar con la realidad.

Con este se buscó dar soportes, profundizar la respiración para poder “soltar la cabeza”, al mismo tiempo que carga al cuerpo para darle una mayor tolerancia al estrés. Este proceso implica tener los pies sobre la tierra de un modo vivo y significativo.

Se inicia llevando el cuerpo a una postura neutra vertical que da sensación de fuerza y seguridad, partiendo de los pies y de las piernas, incorporando lentamente una respiración consciente, bajando luego a las plantas de los pies, talón y dedos hasta sentirlos bien pegados al piso como raíces. Al mantener esta postura durante unos 10 minutos los participantes toman conciencia de cada parte del cuerpo y la conexión del mismo con la tierra, sintiendo como poco a poco se produce la descarga por medio de los movimientos involuntarios que van equilibrando su energía.

Conclusiones del ejercicio: Durante la realización del ejercicio las participantes se encontraban un poco dispersas, por lo tanto, se les dificulta la concentración para la realización del mismo. Aunque no fue fácil, lograron realizarlo y culminarlo con éxito.

5.1.2. Sensibilización, cuerpo y emociones

Con la sensibilización se buscó aumentar la conciencia y la comprensión de sí mismas y de las demás participantes. Para lograrlo, se desarrollaron actividades y ejercicios de respiración profunda y consciente para ayudar a reducir el estrés y aumentar la conciencia de las sensaciones físicas.

Desde el inicio del proceso cada participante llevó un diario en donde registró las emociones que ayudó a identificar patrones y desencadenantes emocionales como pensamientos, palabras, gestos o acciones que provocan explosiones de pensamientos.

Descripción del ejercicio:

Llevar el cuerpo a una postura que le permita expandirse, abrir espacio en la espalda, pelvis, rotula, talones, dedos.

Se realizan varias respiraciones, inhalando y exhalando el aire hacia afuera, percibiendo como fluye el mismo y que poco a poco este se vaya regulando, logrando la concentración y posteriormente conexión con todo el cuerpo.

Se realizan desplazamientos por el espacio, buscando escuchar cómo se encuentra el cuerpo de cada uno y así percibir las emociones que allí se localizan, ubicando en que parte del mismo están alojadas y a través de la respiración exhalan las que ya no necesitan, y las entrega con los brazos hacia abajo. Dejando que el movimiento salga libremente y poco a poco empiezan a fluir hasta danzar de acuerdo a la música que acompaña el ejercicio, desde la espontaneidad y el libre sentir de cada uno de los cuerpos.

Conclusiones:

Una de las participantes tuvo inicialmente muchas dificultades para poderse conectar con los ejercicios que se iban desarrollando, esto debido a su desconcentración. Sin embargo, con el pasar de los encuentros fue tomando cada vez una mayor consciencia de sí misma y pudo conectarse con su historia de vida, acontecimientos biográficos y la pregunta que desarrolló en su acción performática.

Al finalizar el encuentro se concluye que las participantes lograron realizar el ejercicio, encontrando un cambio notable en su postura, que les permitió la relajación de sus cuerpos luego de soltar las emociones negativas que sentían, logrando reconocer la importancia de percibir las, hacerlas conscientes y transitarlas por medio del movimiento y la respiración.

5.1.3. Investigación biográfica

El enfoque biográfico –entendido, en primer término, como la investigación que se ocupa de todo tipo de fuentes que aportan información de tipo personal y que sirven para documentar una vida, un acontecimiento o una situación social– hace inteligible el lado personal y recóndito de la vida, de la experiencia social e identidades, del conocimiento adquirido. En él tienen cabida todas las metodologías de investigación cuya principal fuente de datos se extrae de documentos biográficos (personales o institucionales), que dan sentido a acciones o trayectorias vitales actuales, pasadas o futuras, a partir de las informaciones en las que se cuentan experiencias o historias desde la perspectiva de quien las ha vivido. (Bolívar, 2011) Teniendo en cuenta esto, se realizó una recopilación y análisis de información detallada sobre la vida de cada participante, incluyendo su origen, experiencias, logros, desafíos y eventos significativos.

Esta investigación buscó comprender la historia personal de cada persona, su desarrollo a lo largo del tiempo, y cómo fue la relación entre su vida y el contexto histórico, social y cultural en el que vivió. Para esto fue clave la elaboración de:

5.1.3.A. Líneas de vida

Lugares e historias

Antofagasta

Población Bonilla

Hospital

Regional

Nudos

Eventos

1973

Nacimiento

1era hija

Madre soltera

Santiago

Barrio Av. Brasil

1985

cesante

Migración interna

Debido al

trabajo de la pareja

ruptura de pareja

1986

Vallenar

Barrio Miraflores

2012

Beca Chile

Actualidad

casada

3 hijos

* Importante situar, edades, personas involucradas, lugares de los eventos, emociones y afectos, crisis económicas, contextos.

Ilustración 1. Ejemplo elaboración línea de vida

Fuente: (Silva et al., 2013)

La línea de vida es el primer paso para esbozar un orden fundamentado en la memoria del individuo, siendo un instrumento bastante funcional para el encuentro de acontecimientos. Como se puede observar en la ilustración I, la línea de vida se organiza como una gráfica en donde la persona que la realiza ubica varios nudos con los acontecimientos que va hallando en su memoria y que son significativos para sí misma en un periodo de tiempo:

“Cada nudo representado permite identificar las huellas de eventos biográficos, los cuales dan cuenta de procesos situados en contextos sociopolíticos (económicos, políticos, socioculturales)”.(Silva et al., 2013)

5.1.3.B. Mapas corporales

Ilustración 2. Ejercicio de mapas corporales.

Fotografías por Laura Giraldo.

Para este momento se recogió el conjunto de textos biográficos y líneas de vida y de allí se disponen para alimentar el mapa corporal. En esta etapa los nudos biográficos se abren para reconocer en la memoria todo aquello que debe tratarse. Este ejercicio está caracterizado por contener un alto nivel simbólico, que agrupa confesiones, experiencias, recuerdos y vivencias construyendo una representación de las participantes.

A cada participante se le dio la consigna de trabajar dibujando símbolos, palabras o mensajes que representan su cuerpo y los acontecimientos que cada una decidiera trabajar. Se

trabajó con un papel del tamaño del cuerpo y se dejó a libre elección el uso de colores y materiales para la aplicación de texturas. Cada una dibujó su contextura en el papel y realizó una representación simbólica de las características de la autoimagen, la imagen socialmente construida sobre diversas creencias y desde allí se facilitó la exploración de inscripciones culturales marcadas. Aquí es importante aclarar que sí bien, esta herramienta fue una ayuda para encontrar interrogantes biográficos y la expresión de emociones, con ésta no se buscó realizar un trabajo clínico desde el punto de vista diagnóstico.

Cada integrante tuvo un espacio de cierre íntimo, en donde se encuentra a solas estableciendo un diálogo con sí misma y sus auto interpretaciones, donde, tanto el grupo como cada una, eligió libremente el compartir su experiencia.

En este momento se estableció un diálogo sobre los hallazgos entre las participantes para identificar esos acontecimientos difíciles que han sido un obstáculo para el desarrollo pleno de sus vidas. Aquí es importante precisar que las participantes lograron una representación de su autoimagen y de la imagen social para transformar las normas sociales, en tanto, fue el punto de partida para romper con acontecimientos que generaban ataduras y obstáculos para el libre desarrollo de sus vidas, viendo afectada su calidad de vida.

5.1.4. Introducción a la performance

Se desarrolló una sesión completa con un ejercicio teórico para lograr un primer acercamiento a la performance, donde se expuso de manera clara y concreta las definiciones y significados que existen alrededor de este género artístico y las posibilidades que ofrece a partir de un trabajo multidisciplinar que combina cotidianidad, cuerpo, arte y lenguajes poéticos. Fue muy importante aclarar estos conceptos teniendo en cuenta que, en su mayoría, las participantes

no contaban con conocimientos previos sobre la performance, además se generó un interés de seguir indagando sobre el mismo y surge una provocación a partir de variedad de referentes de artistas que trabajan la performance en Colombia como Maria Teresa Hincapié, Maria José Arjona, Ángela Chavera, grupos como Mapa Teatro y artistas internacionales que han hecho grandes aportes a la performance como Marina Abramovic, Diana Taylor y Josefina Alcázar quien habla de la Performance autobiográfica, que es la base fundamental de este laboratorio.

Luego se proyectaron los siguientes videos:

Ascenso Performance Instalación (Oña, 2019)

Performance Cegos (Desvio, 2015)

“Como es adentro es afuera” (Arjona, 2021)

Contemporary Dance to "Trauma" | SEED Dance Co. (Elwood, 2021)

El ciclo de la violencia - Danza contemporánea (Barro, 2018)

“Hay que saberse infinito” (Arjona, 2018)

La performance de Marina Abramovic en el MOMA (López Borrego, 2023)

Obras comentadas "Una cosa es una cosa" un performance de María Teresa Hincapié (Banco de la República - Subgerencia cultural, 2020)

Performance: ANSIEDADE (Estudio de danza Atos, 2021)

¿Quién crea a quién? - Videoarte – Performance (Lu Di Pietro, 2021)

de diversos performances realizados en todo el mundo, que abordan diferentes temas y estilos, permitiendo visualizar un universo de posibilidades expresivas a través del arte y sus

diferentes lenguajes, generando un espacio para la reflexión colectiva y la construcción de memoria y resistencia.

5.2 Dramaturgia escénica

A partir del material hallado por cada participante durante los ejercicios y en la búsqueda autobiográfica, cada una realizó un análisis detallado de sus escritos y gráficas para reconocer un acontecimiento significativo que las motivara a crear su acción performática. Durante el proceso de exploración biográfica cada una logró identificar aquello que quería expresar y que normalmente en su vida cotidiana no tenía el espacio para poder hacerlo.

Cada una definió una pregunta y realizó un ejercicio de escritura donde registró eso que quería transmitir en la acción performática. Luego cada texto se transformó en un tejido poético y simbólico que atraviesa el cuerpo.

Luego de esto cada una extrajo los lenguajes simbólicos y poéticos. Cada participante definió una acción concreta que recoge todos los hallazgos del proceso y definió un tema a trabajar. A partir de eso se realizó una construcción detallada de qué elementos necesitaban para desarrollar esa acción, la corporalidad a trabajar, musicalidad, textos, símbolos, maquillajes, utilerías y vestuarios. Por último, se crea un paisaje sonoro y un diseño de iluminación para la muestra final que dio como resultado un tejido escénico.

El proceso de creación de la performance “Fragmentos de mujer” se realizó de la siguiente manera:

5.2.1. Primer contacto con lo autobiográfico.

Los primeros acercamientos con lo autobiográfico fueron muy significativos porque cada una fue a sus memorias, a su pasado, logrando poco a poco reconocer esos acontecimientos y recuerdos que allí habitaban. Fue muy asombroso para ellas poderse adentrar en su propia historia para conectarse con sus pensamientos y sentimientos más profundos.

5.2.2. Disposición.

Las participantes durante todo el proceso tuvieron la mejor disposición, excepto en momentos que algunas no lograban concentrarse en los ejercicios, debido a circunstancias o problemas de su vida cotidiana.

5.2.3. Calentamiento corporal, expresión desde el movimiento.

Durante los ejercicios con el cuerpo se percibe en las participantes fluidez y conexión con el trabajo corporal, posibilitando la soltura del mismo, lograr estados de relajación y expresión creativa a través del movimiento libre y espontáneo.

5.2.4. Acercamiento a la danza.

Es muy notable que, al tener ejercicios enfocados a la danza, la mayoría de las participantes muestra un gran gusto hacia la misma, no desde un punto de vista técnico y estilizado si no desde un movimiento libre que les permite fluir sin límites por el espacio de hecho 4 de las participantes deciden realizar danza en su escena.

5.2.5. Preguntas:

Durante esta sesión, las participantes tuvieron las siguientes preguntas: ¿qué las mueve?
¿Qué quieren expresar?

5.2.6. Escrituras para transformar, escritura libre.

En esta actividad cada participante tuvo la oportunidad de generar escritos sobre los acontecimientos personales más importantes encontrados en sus vidas. Estos posteriormente se articularon con la poesía y tomaron forma a partir de la creatividad y sensibilidad de cada uno.

5.2.7. Concretar la acción performática.

Cada una fue definiendo los momentos de su performance y su dramaturgia con el acompañamiento de la Directora del proceso.

5.2.8. Texto, música, vestuario, utilería y luces

Luego de tener los textos de cada acción performática, se definen los paisajes sonoros de cada una y así mismo se inicia en el trabajo de vestuario y utilería acorde al acontecimiento que se iba a trabajar. También se realiza una selección de atmósferas para trabajar la luminotecnia de cada acción performática.

5.2.9. Definición del conjunto de elementos para realizar la acción performática.

Se realiza un orden de las acciones y las transiciones para las mismas, definiendo textos, uso del escenario, luces, utilerías y escenografías.

5.3. Descripción de Acciones

En los procesos performativos es fundamental la definición de la escena en código de acción, de allí que cada una de las participantes definió su pregunta y a partir de esta desarrollaron sus acciones. A continuación, se relacionan las participantes con su pregunta y acción.

Participante 1

Nombre: Katherine Bedoya Agudelo

Pregunta: ¿Cómo romper las cadenas limitantes desde la niñez?

Acción: Desatar de su cuerpo las vendas que la limitan.

Participante 2

Nombre: Adriana Correa Talero

Pregunta: ¿Para qué tanta vanidad?

Acción: Lavar su rostro para quitar el maquillaje y transformar su forma de vestir.

Participante 3

Nombre: Hilari Susana Sánchez Ossa

Pregunta: ¿Cómo entender la depresión y la ansiedad?

Acción: Danzar en silencio hasta quitarse la máscara y la venda de la boca.

Participante 4

Nombre: Carla Lissete Martínez Tapia

Pregunta: ¿Cómo recomponerse?

Acción: Danzar buscando eso que le falta y completarse a través de fragmentos de tela.

Participante 5

Nombre: Amanda Tapia

Pregunta: ¿Cómo compartir a los demás la alegría y la ternura?

Acción: Realizar la danza de la alegría y la ternura.

Participante 5

Nombre: Valeria Tapia

Pregunta: ¿Cómo salvar a Mercurio?

Acción: Observar a Mercurio e imaginar cómo poder ayudar a que Sol no se lo coma.

5.4. Testimonios- Entrevistas a las actrices

Cada participante dio un breve testimonio en video acerca de su participación tanto en el laboratorio como en la muestra final de “Fragmentos de Mujer” en el Festival de Teatro El Comunero. A continuación, se relaciona la transcripción del video que está contenido en los anexos del trabajo:

Katherine Bedoya:

Hola, Soy Kathe Bedoya, integrante de la Corporación Artística Urania. Finalmente ¿qué me llevo? la alegría de identificar lo que fui. Y de elegir ser diferente hoy. Para mí, la experiencia del laboratorio fue la posibilidad de soltar, de romper, de transformar de re significar todas esas experiencias de infancia que han dolido, que han sido ataduras, que han sido prejuicios, que han sido cadenas, que han sido vacíos, que han sido carencias en un primer momento porque era poner tu vida en escena para un público que no conocías y en un segundo momento, identificar la respuesta de ese público, no simplemente desde el aplauso, sino mucho más desde la emoción, desde la receptividad de entregar lo que eres y de recibir esa sinergia con el público que te acoge, que te acompaña, que se identifican, que se sienten pares en ese proceso de crecimiento contigo. Fue absolutamente. Eh transformador.

Amanda Porras Martínez

Hola, mi nombre es Amanda. Tengo 11 años. Me gustó mucho estar en el laboratorio de Urania, porque a mí desde muy chiquita, me gustó el teatro, también la performance. Cada vez que vengo acá, al laboratorio, me siento como si fuera una familia, una pequeña familia en la que me acogen todos los días que me encuentro con ellos.

Me gustó muchos compartir con ellos, hacer nuevas amistades, porque yo era muy penosa. Yo casi no hablaba con nadie. No podía decir mi nombre ante alguien porque me daba mucha pena, pero de tanto teatro de tanto estar con más gente. Se me quitó la pena.

Carla Martínez

Hola, mi nombre es Carla. Tuve la oportunidad junto con mis dos hijas de poder participar en el laboratorio performativo de la Corporación Urania. Para mí fue muy enriquecedor porque pude ubicar, eh, un momento autobiográfico y ese momento autobiográfico poderlo llevar a escena y a partir de ahí, poderlo reparar. Fue muy importante para nosotras el día de la puesta en escena, poder compartir con nuestras familias con ese público que se integró tanto a la vivencia que estábamos experimentando arriba. A las risas, a los llantos, a esa esa vivencia que estábamos reparando en escena.

Y que no solo le estábamos reparando nosotras, sino que también cada uno de los corazones que estaban abajo también estaban reparando algo que les tocaba a ellos mismos. Entonces, creo que fue una sinergia muy bella entre los que estábamos haciendo la performance y el público, que también estaba interactuando en ese momento.

Fue muy importante también, posteriormente la socialización en la que también el público nos pudo preguntar cómo nos sentimos en el proceso y estaban muy interesados en cada una de las secuencias. Para mí fue muy enriquecedor de esa manera.

Valeria Porras Martínez

Hola, yo soy Valeria. Tengo siete años y, pues me gustó mucho estar en este proceso porque me ayudó a saber que a mí me gusta mucho expresarme. También me conmueve un poco el teatro. Estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad de decirle al público este

sueño que he tenido siempre y. que en escena pudiera, eh, salvar, salvar a Mercurio porque yo siento que mercurio es como mi yo, mi otro, mi otro Valeria, mi otro ser que nació del universo.

Adriana Correa

Mi nombre es Adriana Correa, fue un proceso muy enriquecedor. Vivimos momentos muy hermosos también momentos muy cuestionantes, fue un luchar y un exteriorizar mucho y entender muchas de las vivencias personales de cada uno de ésta, como decía una compañerita hace un rato: Familia.

5.5. Guion. Creación colectiva.

“FRAGMENTOS DE MUJER”

Introducción

(Hay un escenario vacío. Se enciende luz y aparece una niña)

Un saludo para todas y todos. Mi nombre es Amanda, soy una gran apasionada por el arte y en especial por el teatro... todo lo que se expresa en un escenario.

Me alegra verlos aquí frente al escenario... un lugar muy especial donde se unen la vida y el arte. Las y los, invito a que disfruten de este viaje...

Quiero que sepan que al interior de este escenario se encuentran mujeres de la vida real, mujeres de carne y hueso, cargadas de emociones y sentimientos reales que, hoy quieren expresarse ante ustedes, a través de acciones encontradas en sus propias vidas que, nos alejan un poco del drama y la ficción.

En esta presentación no hay una historia. Son Fragmentos de mujer...

Aquí veremos la vida misma. Sin maquillajes; sin límites...

Primera acción - Niñez Herida

(Entra Katherine) (Inicia audio “creencias limitantes”) (Luz blanca cenital)

Soy piedra preciosa; labrada y formada al rigor del fuego, al rigor de cada tallada que despunta esas creencias limitantes, rompe las cadenas de mi linaje y sana las heridas que han dolido.

Ahora me descubro nueva, mi hacedor me limpia, me sana, me restaura; me ha dado forma cincel tras cincel, caricia tras caricia y me ha formado en la fragua de la oración, en la fragua del diálogo con él.

Hoy me descubro siempre nueva, brillante; (Se agacha y toma el tocado verde) (Inicia canción: Faultlines - Asher Fulleromi) mi cerebro florece y reverdece. Y tras cada despuntada y cada tallada me descubro que al sanar, soltar y romper descubro quién soy.

Porque no solo soy piedra preciosa, también soy torrente de agua que por donde paso lleno de vida; soy árbol frutal cuyo follaje nunca se secará, tendré alimento en cualquier estación, además mi follaje será medicina y abrigo para todos.

Segunda acción - “Salvemos a Mercurio”

(Enciende luz cenital, Entra Valeria, Katherine la toca con su dedo en señal de iniciar la acción) (Amanda entra con una silla)

(Inicia audio de Valeria)

(Valeria desarrolla su acción tomando a Mercurio en sus manos, lo observa y desplazándose por el espacio, dice el siguiente texto)

Ah mercurio, algún día se lo comerá el sol ummm. Ya sé, ayúdenme a salvarlo, él es como yo: pequeño, tierno, amigable y bonito ¡ayúdenme!

Tercera acción - “Entre sombras y luces”

(Llevo una máscara sonriente que oculta el dolor interno, como una marioneta controlada, quien es mi jefe, me deja en mi lugar de trabajo donde debo fingir que me gusta y quisiera liberarme).

(Entra Hilari con sonidos de oficina, Katherine y Vlaeria la tocan) (Entra un hombre vestido de negro con una silla) (Inicia canción: The Magic) (Se sienten sonidos de teclado escribiendo)

(Cuando al fin se va el hombre, me levanto y me enfrento a un espejo y contemplo mi reflejo, mostrando la dualidad de mi apariencia externa y mi angustia interior. Con gestos dramáticos, me quito lentamente la máscara, revelando mi verdadero yo.)

(Caigo en el suelo, simbolizando el peso emocional que llevo conmigo debido a la depresión y ansiedad. Poco a poco, me levanto lentamente y comienzo a arrastrarme hacia la luz que brilla en el centro del escenario.)

(Utilizando movimientos expresivos, muestro la tensión y el conflicto interno que experimento.)

(Me rodeo de cuerdas invisibles, simbolizando cómo la depresión y la ansiedad pueden controlar y manipular mis acciones y emociones. Realizo movimientos forzados y mecánicos, como una marioneta, expresando mi sensación de impotencia y falta de control.)

(Realizo una danza frenética y desorganizada, representando la tormenta emocional que me embarga.)

(Me levanto, inicia canción Starry Night Piano y comienzo a buscar la salida, siendo jalada por dos lazos invisibles que me llevan al pasado y al futuro. Utilizo movimientos más

suaves y fluidos, simbolizando la esperanza y el deseo de encontrar una salida de la oscuridad emocional).

(Llego a una encrucijada en el escenario, simbolizando una elección crucial en mi viaje emocional. Me quedo inmóvil, indecisa entre seguir el camino de la oscuridad o el de la luz. Con movimientos pausados, expreso la lucha interna en esta decisión.)

(Elijo el camino de la luz (el presente) y camino hacia el mostrando una sensación de liberación; Comienzo a realizar movimientos suaves y fluidos, representando mi proceso de sanación y autocuidado.)

(Me arrodillo y realizo una serie de movimientos que simbolizan el proceso de liberación y aceptación de mis emociones.)

(Mis movimientos se vuelven más fuertes y decididos, representando la transformación interna.)

(Me detengo y respiro profundamente, expresando la calma y la esperanza que he encontrado en mi viaje emocional.)

(Después de todo regreso a mi trabajo donde nuevamente me siento atada, descubro que puedo salir de todo eso, pero la única forma es liberándome de las cadenas invisibles que me atan, abriendo mi boca y soltándome de todo aquello que me ataba, al soltarme logro sacar nuevamente esa máscara y abro mi boca, con un grito liberador expreso mis sentimientos y me suelto de todo lo que ya no debe afectarme y continuar con mi presente sin verme afectada por mi pasado y mucho menos mi futuro.)

Cuarta acción - “La alegría y la ternura”

Soy la Alegría y la ternura, empiezo a nacer como un capullito chiquito, bonito y finito.
(Inicia canción Alas Chimez - Dan Henig) (Realiza una danza con cintas circenses)

En cada paso que doy, alegría contagio yo. Mi ternura expulsa la amargura ¡Con estas cintas te hago cosquillas, acompáñame a seguir esta aventurilla!

Quinta acción - “Auténtica para siempre”

Primer momento

Desde niña la sociedad me dice que soy bonita por lo que muestro y por lo que aparento. Una buena dotación, elegancia al caminar, usar ropa ajustada para ocultar mi volumen; usar tacones que me agotan y me martirizan para lucir supuestamente bella... Y una gran capa de maquillaje (Con ira) (Inicia audio Adriana)

Segundo momento

Inmersa en este mundo vacío, de tinturas, bisturí, dietas y prótesis, me pregunto ¿Esta mierda para qué hijueputas sirve? Entre más bisturí, más dietas y maquillaje, más perdería mi esencia...

Me siento esclava del color que cubre mi experiencia, (Arroja la peluca) la dieta agoniza la vitalidad de mi cuerpo.

Estas toneladas de maquillaje desfiguran el brillo de mis ojos (Se lava la cara) (Inicia canción Everything Has a Beginning - Joel Cummins)

Tercer momento

(Trae el perchero, da la espalda al público, se quita el vestido y se coloca la camisa con el pantalón frente al público) Hoy rompo esos esquemas, soy una mujer libre que expresa su autenticidad desde una belleza natural, donde mi exterior refleja la potencia de mi interior, el brillo de mis ojos y la fuerza de mi carcajada deja un sello fraterno a mi alrededor.

Brillo con luz propia, porque mi libertad se acaba cuando comienza la tuya, ¿Si o qué parceros?

Sexta acción “Vengo buscando tierra”

(Entra, la tocan)

(Inicia audio Carla)

(Entra reptando, buscando Tierra)

Vengo buscando Tierra (Se eleva y camino hacia el público ondeando e impregnando sus tierras)

Tierra de paz. Tierra de amor. Tierra fraterna. Tierra tranquila. Tierra alegre. Tierra de Madre

Tierra de Padre (al público)

Lo que yo vengo buscando es Tierra

(Al frente)

Madre. Padre

Fluidos. Materia

(Diagonal derecha) Suave. Firme

Dulce. Amargo.

(Diagonal izquierda) Madre me recorre.

Padre me fortalece. Lo que yo vengo buscando es Tierra.

Tierra, tan solo tierra. Para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra.

Para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra.

Para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra. Tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra.

Tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra de noches inmensas.

No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas.

Lo que yo vengo buscando, es tierra.

Viento en el olivar. Viento en la sierra.

(Termina entregando sus Tierras).

5.6. Función “Fragmentos de Mujer”

Se realizó una presentación de la puesta en escena performática en el IV Festival de Teatro El Comunero, “porque el teatro vibra y se siente”. A continuación, se describen el proceso para llegar a esta función.

5.6.1. Ensayos y asesoría:

En los ensayos, se llevaron a cabo ejercicios de calentamiento, se preparó a las participantes y se desarrolló una dramaturgia de acciones donde se estableció el orden y las transiciones que enlazaran una muestra completa. El primer paso consistió en analizar las necesidades de espacio, utilería, maquillaje, vestuario, escenografía, música y luces para cada una de las acciones performáticas.

En los próximos ensayos se fueron incorporando todos los elementos que se mencionan anteriormente y de acuerdo a la experimentación con los mismos, se realizaron ajustes para lograr llevar a cabo el desarrollo adecuado de las acciones.

Luego se realizaron ensayos en donde se ejecutaban las acciones incluyendo las transiciones para tener una muestra unida y con un ritmo acorde.

Durante los ensayos se contó con el apoyo de Ricardo Andrés Duque Valencia, Gestor Cultural de la Corporación Artística Urania, quién se ha desempeñado como técnico en diferentes obras y montajes teatrales. Él brindó un importante acompañamiento para lograr un paisaje sonoro de toda la muestra y también creó un plano de luces para el montaje, definiendo las atmósferas de acuerdo a las necesidades para cada momento en las acciones y transiciones.

Además, se contó con la valiosa asesoría de la Maestra Maribell Cíodaro, quien brindó un destacado acompañamiento a lo largo del proceso, contribuyendo al ensamblaje, las transiciones de las acciones y proporcionando valiosas apreciaciones a cada una de los participantes.

5.6.2. Presentación

La participación en el marco del festival de Teatro El Comunero, fue de entrada una gran motivación y una oportunidad de mostrar al público el resultado de la muestra final del laboratorio ensamblado en una performance compuesta por acciones diversas que tenían en común el ser mujeres, una sensibilidad artística y que además se evidenció en las diferentes etapas de la mujer pasando de la niñez hasta la vejez.

Antes de la presentación se realizó un calentamiento y activación grupal para poner en disposición a las actrices. También se les dio un mensaje motivador acerca de la importancia de estar ahí, en ese momento y en ese contexto, dándoles fuerza y seguridad para salir a escena.

De igual manera, la sensación de algunas participantes antes de salir a la escena era de mucha ansiedad, otras expresaban temor y las demás transmitieron su calma y seguridad, logrando estabilizar ese momento previo.

El encuentro con el público generó una fuerza y motivación en las participantes que desencadenó emociones espontáneas y auténticas en cada acción. Cada una de ellas logró una

catarsis, impactando a los espectadores de diversas formas. Este momento fue, quizás, uno de los más significativos en todo el proceso, ya que las actrices entregaron sus sentires a un público, compuesto tanto por personas cercanas a ellas como por desconocidos, exponiendo allí su intimidad y sus más profundos sentimientos. Durante las acciones se vivieron momentos de dolor, inconformismo, tristeza, desahogo y valentía posibilitando finalmente un momento de liberación en ellas.

5.6.3. *Conversatorio*

Fue muy gratificante para ellas encontrar un público sensible y empático que se conectó con cada una de las acciones, se puso en el lugar de las participantes y se expresó de acuerdo a los momentos y escenas con que se sintieron identificados. En general valoraron bastante la muestra conjunta que se logró.

El público participó activamente de la charla, en donde se recogieron opiniones acerca de los temas tratados en las acciones. Algunas mujeres se sintieron conmovidas e identificadas con acciones como la de Katherine Bedoya que hablaba acerca del bullying y palabras limitantes en su entorno familiar y escolar durante la infancia. También se recibieron manifestaciones de apoyo resaltando su trabajo en la escena y cómo ella logró romper las cadenas que simbolizaban esas limitaciones externas y luego cómo reverdeció su mente en símbolo de reparación.

Hombres y mujeres del público hablaron sobre la vanidad y los estereotipos de mujer que se perciben en la sociedad actual, en afinidad con la acción performática de Adriana Correa, incluso estuvieron allí familiares de ella que por primera vez la veían en un escenario, y según ella, la trataban como la mujer más “desgualtada” de la familia, refiriéndose a su forma de vestir de una manera desorganizada y que, luego de la presentación recibió comentarios de su tía,

acerca de su acción y en donde le manifestaban que, a pesar de expresarle siempre ese “rechazo” por su forma de vestir, valoran gran mujer que es ella por su forma de ser. A continuación, la transcripción del audio (contenido en los anexos del trabajo) con el testimonio de Adriana Correa donde expone lo anterior:

“A mí las tías, sobre todo la tía que me crio, que se llamaba Lucía Talero, decía que yo era la desgualetada. Y hay otra tía que está soltera, que ella nunca se casó. Y ella siempre nos ayudaba, fue la que económicamente vio por nosotros es mi tía Elena. Ella dice que yo soy la desgualetada de la familia. Pues, cuando yo le digo que yo voy para alguna actividad así, ella me dice, pero váyase bien arreglada, no se vaya desgualetada. Pero la obra si ocasionó que mi familia, eh, hasta esas tías que bueno, pues una ya está muerta hace mucho tiempo, pero la otra que me dice desgualetada, entendiera mejor, cuando les llegó, pues los vídeos y todo entendiera cuál es como mi opinión, pues la decisión mía, de no vivir tanto como de las apariencias y todo”.

Al final el público logró identificar que esta propuesta iba más allá de un resultado artístico y estético, que fue un trabajo profundo y sincero que los conmovió y afloró la sensibilidad, generando muchas preguntas y una reflexión colectiva.

5.6.4. Registro fotográfico de la presentación

The flyer is for the IV Festival de Teatro El Comunero in Guarne, 2023. It features a central image of five women in colorful, theatrical costumes. The text is arranged in a clear, hierarchical layout. At the top, the festival title is in a decorative, illuminated frame. Below it, the word 'Presenta' is centered. The main title of the performance, 'Fragmentos de Mujer', is written in a stylized, cursive font. Underneath, the performance is described as a laboratory show by the Corporación Artística Urania, detailing the creative process and the director's name. A light green rounded rectangle at the bottom contains the venue, time, date, and audience information. The footer lists the organizing and supporting organizations with their respective logos.

IV Festival de Teatro
EL COMUNERO
Guarne 2023

Presenta

Fragmentos de Mujer
(Muestra laboratorio escénico)
Corporación Artística Urania
Conversatorio proceso de creación.
Laboratorio de espectacreadores
(Maribell Cíodaro Pérez)

Auditorio
I.E. Inmaculada Concepción
Cra. 50 #5192, Guarne

4:00 pm
Sabado
2 de Sept.

Jóvenes y adultos
ENTRADA LIBRE

Adquiere las boletas en [3127334130](tel:3127334130)

REALIZA

URANIA CORPORACIÓN

Alcaldía de **GUARNE**
Es el momento de las personas

MARCELO BETANCUR RIVERA
ALCALDE

Casa de la CULTURA
Juan Luis Zapata Sánchez

comfama

Movimiento GATO
VILLASO Super-Salud

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

UNIDOS

Ilustración 3. Flyer oficial. Presentación en el IV Festival de Teatro El Comunero

Ilustración 4. "Alegría y ternura". Amanda Porras.
Fotografía por Valentín Betancur.

Ilustración 5. "Niñez herida". Katherine Beduya.
Fotografía por Valentín Betancur.

Ilustración 6. "Salvemos a Mercurio". Valeria Porras.
Fotografía por Valentín Betancur

Ilustración 7. "Entre sombras y luces". Hilari Sánchez.
Fotografía por Valentín Betancur

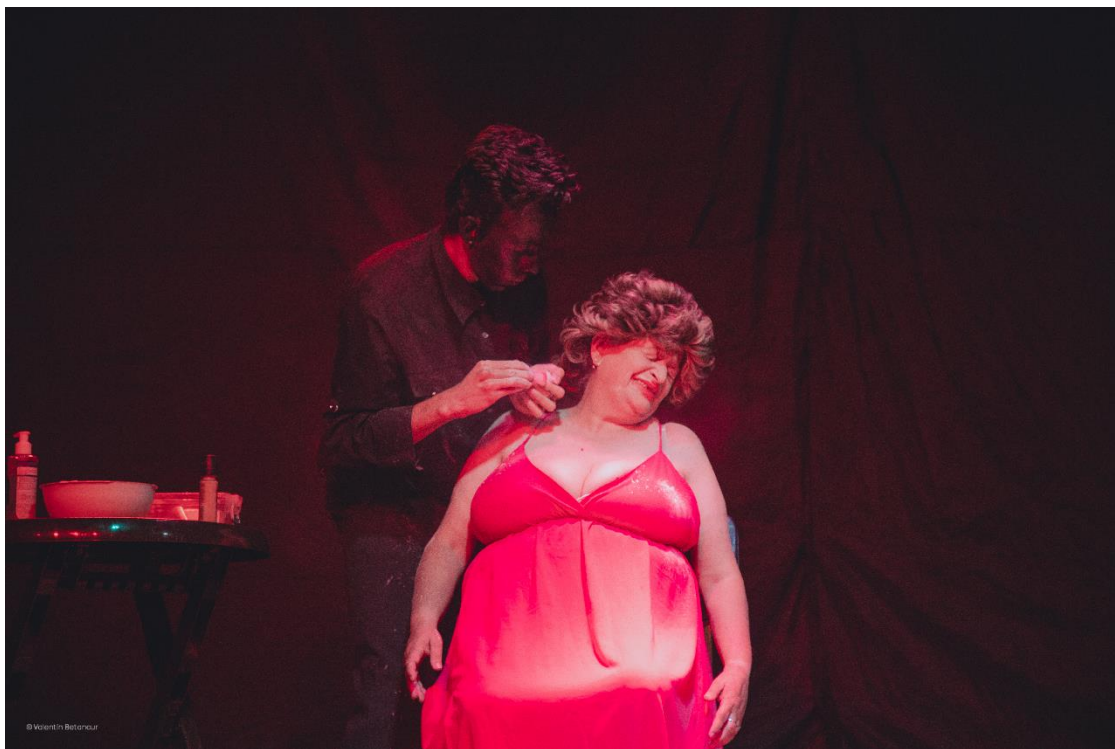

Ilustración 8. "Auténtica para siempre". Adriana Correa.
Fotografía por Valentín Betancur

Ilustración 9. "Vengo buscando tierra". Carla Martínez.
Fotografía por Valentín Betancur

Ilustración 10. Fragmentos de mujer.
Fotografía por Valentín Betancur

Ilustración 11. Fotografía con el público.
Fotografía por Valentín Betancur

*Ilustración 12. Laboratorio de espectacreadores. Maribell Ciódaro Pérez.
Fotografía por Valentín Betancur*

6. Resultados

En el transcurso del laboratorio escénico, se alcanzaron diversos resultados que reflejaron el impacto de la exploración de lenguajes performáticos en las integrantes de la Corporación Artística Urania. Estos resultados se pueden resumir de la siguiente manera:

- Las participantes del laboratorio expresaron una mayor conciencia de sus emociones y sentimientos a lo largo del proceso. A través de la experimentación con lenguajes performáticos, pudieron explorar y reconocer sus emociones de una manera más profunda y lograron plasmar sus experiencias personales y autobiográficas a través de las acciones performáticas. Esto les permitió dar un nuevo significado a sus vivencias y expresarlas de una manera creativa.

- El laboratorio promovió la empatía entre las participantes, ya que compartieron sus historias personales y se apoyaron mutuamente en el proceso. Además, mejoraron sus habilidades de comunicación al expresar sus emociones de manera efectiva a través de la performance y otros lenguajes como la danza, la escritura y la música.
- A medida que avanzaba el laboratorio, las acciones performáticas individuales se unieron para crear una dramaturgia escénica colectiva. Esto generó una sensación de comunidad y pertenencia entre las integrantes.
- Las participantes reportaron un aumento en su autoestima y confianza en sí mismas a medida que se enfrentaban a desafíos y se expresaban de manera auténtica en el escenario, además, a lo largo del proceso, las integrantes reflexionaron sobre el valor del arte y la performance como herramientas para la expresión emocional y la exploración de la identidad. Esto les llevó a apreciar el impacto transformador de estas prácticas en sus vidas.
- El IV Festival de Teatro El Comunero, “porque el teatro vibra y se siente”, organizado por la Corporación Artística Urania, fue el escenario ideal para la presentación de la muestra final de este proyecto de investigación-creación, que estuvo cargado de emociones recíprocas entre el público y las actrices. Al final de la muestra se realizó un conversatorio con el público, las actrices, la investigadora y la asesora del proyecto, en donde se recogieron experiencias significativas de todas las partes y logró realizar una reflexión sobre a las acciones y lo que captó el público de cada una.

7. Conclusiones

Basado en los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

- La exploración de lenguajes performáticos en un laboratorio escénico, proporciona un espacio propicio para el autoconocimiento emocional. A través de la performance, las integrantes de la Corporación Artística Urania pudieron explorar sus emociones, recuerdos y experiencias personales de manera profunda.
- La performance autobiográfica permitió a las participantes expresar sus emociones y experiencias personales de una manera auténtica a través del arte, algo que normalmente en sus ambientes y vidas cotidianas no pueden generar. Es por esto que el arte y la performance pueden considerarse como herramientas poderosas para abordar dificultades emocionales y promover el autoconocimiento. En un mundo en el que las personas a menudo tienen dificultades para expresar y reconocer sus sentimientos, éstos ofrecen un espacio para hacer conscientes las rutinas, pensamientos y costumbres, y expresarlos sin limitaciones.
- La realización de un laboratorio escénico performático con integrantes de la Corporación Artística Urania tuvo un impacto significativo en su autoconocimiento emocional. Las participantes experimentaron una mayor conciencia de sus emociones, transformaron sus experiencias personales en arte y fortalecieron la empatía y la comunicación entre ellas, tanto así, que la creación de un tejido escénico colectivo a partir de las acciones performáticas individuales generó una sensación de comunidad y pertenencia. Esto

demuestra el poder del arte para unir a las personas y crear un espacio de expresión y apoyo mutuo.

- Este trabajo resalta la importancia del arte y la performance como medios para explorar la identidad, expresar emociones y promover el autoconocimiento. Además, subraya la relevancia de los laboratorios escénicos como espacios de experimentación y transformación personal a través de la acción creativa.
- La muestra final del laboratorio de performance en el IV Festival de Teatro El Comunero se destacó por la profunda carga emocional que las integrantes lograron transmitir, lo que resultó en una experiencia enriquecedora para el público, dando como resultado una autenticidad en la conexión establecida con éste, que puso de manifiesto la habilidad de las participantes para generar empatía, sumergir a la audiencia en las acciones y enriquecer la vivencia. Esto demostró que el proceso logró tener una capacidad generadora de experiencias artísticas profundamente conmovedoras que trascienden la mera representación escénica.
- Los laboratorios de performance desempeñan un papel de vital relevancia en las regiones, y en este caso para el Oriente Antioqueño, al expandir las posibilidades de expresión artística hacia otras teatralidades. Estos laboratorios no solo crean espacios de encuentro propicios para la experimentación y la creación a partir de diversos lenguajes, sino que también fomentan la generación de experiencias que promueven la reflexión tanto a nivel personal como colectivo.
- En resumen, este proyecto de investigación-creación hizo énfasis en cómo la performance y el arte escénico pueden ser herramientas efectivas para el autoconocimiento emocional y la expresión personal. Las participantes de la Corporación Artística Urania

experimentaron una transformación significativa a lo largo del laboratorio, lo que destaca el potencial transformador de estas prácticas artísticas que, con un adecuado acompañamiento con profesionales idóneos, pueden llegar a ser incluso terapéuticas.

Referencias

- Alcázar, J. (2015). La performance autobiográfica. La intimidad como práctica escénica. *Efímera Revista*, 6(7), 1–7.
<http://www.efimerarevista.es/efimerarevista/index.php/efimera/article/view/21/31>
- Ariza Gómez, D. E., & Hernández Madrid, I. C. (2019). De la autobiografía de jóvenes en situación de riesgo social al performance. (*Pensamiento*), (*Palabra*)... *Y Obra*, 22.
<https://doi.org/10.17227/ppo.num22-10507>
- Arjona, M. J. (2018). “Hay que saberse infinito.”
<https://www.youtube.com/watch?v=A57DpzsW1K4>
- Arjona, M. J. (2021). “Como es adentro es afuera.” <https://www.youtube.com/watch?v=t-03vWKJE1c>
- Banco de la República - Subgerencia cultural. (2020). *Obras comentadas "Una cosa es una cosa" un performance de María Teresa Hincapié*.
<https://www.youtube.com/watch?v=8Ip1roBSA0o>
- Barro, C. (2018). *El ciclo de la violencia - Danza contemporánea*.
<https://www.youtube.com/watch?v=Lh5B3ozEYwQ>
- Bolívar, A. (2011). La investigación biográfica narrativa en el desarrollo e identidad profesional del profesorado. In *Les histoires de vie en Espagne: entre formation, identité et mémoire* (pp. 59–96). Entre formation, identité et mémoire: Les histoires de vie en Espagne.
https://www.researchgate.net/publication/286848300_La_investigacion_biografica_narrativa_en_el_desarrollo_e_identidad_profesional_del_profesorado
- Cantú Toscano, M. (2012). Laboratorio teatral. La ideología científica en el discurso de Jerzy Grotowski. *Telón de Fondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, N° 15., 15, 16.

<http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/8997/7787>

Carvajal López, C., Henao Puentes, K. T., & David García, S. M. (2020). *Inteligencia emocional a través del teatro en un grupo de estudiantes de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios)*. <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/15173>

Desvio, C. (2015). *PERFORMANCE CEGOS*.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZVfnS4UWeRE>

Elwood, S. (2021). *Contemporary Dance to “Trauma” | SEED Dance Co.*

<https://www.youtube.com/watch?v=JLZJzv4NbBo>

Estudio de danza Atos. (2021). *Performance: ANSIEDADE*.

<https://www.youtube.com/watch?v=jQrWwyjnbk4>

F. Couto, R., & Castro Fernández, X. A. (2022). Exploración del arte de la performance como herramienta terapéutica emocional Exploration of performance art as an emotional therapeutic tool. *International Multidisciplinary Journal CREA*, 2(1), 9.

<https://doi.org/10.35869/ijmc.v2i1.3893>

González, N. J. C. M. (2019). *El uso del concepto de “verdad” nietzscheano como fundamento teórico para el desarrollo de un laboratorio de investigación escénico-sensorial*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/20759/NARIO_GONZÁLEZ_JUAN_CARLOS.pdf?sequence=4

Grotowski, J. (1970). *Hacia un teatro pobre _teatro laboratorio*. Siglo Veintiuno Editores.

[http://catequistas.pe/wp-](http://catequistas.pe/wp-content/uploads/2015/12/Grotowski_Jerzy_Hacia_un_teatro_pobre_1992.pdf)

[content/uploads/2015/12/Grotowski_Jerzy_Hacia_un_teatro_pobre_1992.pdf](http://catequistas.pe/wp-content/uploads/2015/12/Grotowski_Jerzy_Hacia_un_teatro_pobre_1992.pdf)

- Ileana, D. (2004). Escenarios Liminales : donde se cruzan el arte y la vida (Yuyachkani ... más allá del teatro). *Teatro Al Sur*, 27, 11–15.
- Komitee, S. (2011). *A student's guide to performance studies*.
http://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/peformance_studies.pdf
- López Borrego, R. (2023). *La performance de Marina Abramovic en el MOMA*.
https://www.youtube.com/watch?v=qhC_ls0nGHY
- Lorenzo de Reizabal, M. (2022). El arte como generador de emociones: estudio de ocho narrativas de estudiantes de posgrado. *Revista Humanidades*, 12(2), e50893.
<https://doi.org/10.15517/h.v12i2.50893>
- Lu Di Pietro. (2021). *¿Quién crea a quién? - Videoarte - Performance*.
<https://www.youtube.com/watch?v=uwkMqWomPeQ>
- Montaña Martínez Carmen Liliana, L. P. A. M. A. Á. M. (2021). *Creación, acción y resiliencia de un cuerpo que transforma. Propuesta artística pedagógica Colectivo Suyai*.
<http://hdl.handle.net/11371/4619>
- Oña, P. (2019). *Ascenso Performance Instalación*.
<https://www.youtube.com/watch?v=3DgFSnqFVuE>
- Peplo, F. F. (2014). *El concepto de performance según Erving Goffman y Judith Butler*. 0–10.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/cea-unc/20161202110720/pdf_1328.pdf
- Silva, J., Barrientos, J., & Espinoza-Tapia, R. (2013). A methodological model for studying the body in biographic research: Body maps. *A Methodological Model for Studying the Body in Biographic Research: Body Maps*, 1(37), 163–182.

Anexos

Anexo 1. Consentimientos informados

Link de acceso a los consentimientos informados anexos:

https://drive.google.com/drive/folders/1G7KwfX4jHnCxhwmeHGP_s3dqnQjmfXvP?usp=sharing

Formato Consentimiento Informado para Participantes de Investigación

Este documento tiene como finalidad proveer la información relacionada con la naturaleza del ejercicio investigativo y el rol de cada una y cada uno de los participantes en ella.

El proyecto tiene como objetivo crear un laboratorio escénico a partir de la experimentación de lenguajes performáticos y la exploración en las experiencias autobiográficas de las integrantes de la Corporación Artística Urania, para el autoconocimiento.

Sus resultados tendrán un uso netamente académico y se espera que puedan contribuir a los campos de estudios en artes.

La duración de esta propuesta investigativa es de 120 días. Su contribución será participando en el proceso de laboratorio, muestra final del laboratorio, grabación de videos como testimonio, registro fotográfico, divulgación en medios impresos y digitales, además de una entrevista al final del proceso. Es importante aclarar que

Fragmentos de mujer: Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia

1. Su participación es completamente voluntaria y tiene derecho a negarse, suspender y/o declinar en cualquier momento.
2. Su identidad será protegida, si así lo desea, haciendo uso de un seudónimo o código, para efectos técnicos.
3. Los encuentros y/o conversaciones serán grabadas para uso estrictamente académico, el participante o la participante, recibirá una copia de dicho registro.
4. Una vez terminada la investigación, tendrá acceso al informe final y demás productos derivados de la misma.

Si tiene alguna pregunta o requiere mayor información, puede contactarnos a través de los siguientes canales:

- **Correo electrónico:**
- **Celular:**

Muchas gracias por disponer su tiempo para esta investigación.

Yo, _____ identificado con Documento de identidad _____ número _____ manifiesto que he leído y comprendido la información, y que de forma libre consiento participar de esta investigación.

Se firma en Guarne, Antioquia a los _____ días del mes _____ de _____

Firma: _____

Anexo 2. Entrevistas

Link de acceso a las entrevistas anexas:

<https://drive.google.com/drive/folders/11xUXVJRuqfre-aLE-V1M5k8xDsNiPgAw?usp=sharing>

Fecha: _____

Lugar: _____

Anexo. Formato de entrevista para el trabajo de grado: “Fragmentos de mujer” Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento, con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un laboratorio escénico por medio de la experimentación de acciones performáticas y la exploración en las experiencias autobiográficas de los integrantes de la Corporación Artística Urania, ubicada en el municipio de Guarne.

Nombre completo: _____

Firma: _____

Por favor responda las siguientes preguntas que serán de suma utilidad para el desarrollo de este trabajo.

1. ¿Qué formación académica tiene?
2. ¿Describa si tiene experiencias anteriores con laboratorios performáticos?

3. ¿De qué manera los ejercicios trabajados durante el laboratorio, sirvieron en la exploración de su historia de vida?
4. ¿Cuáles fueron los aportes de este laboratorio para su autoconocimiento?
5. ¿Qué aportes tuvo para su vida el haber participado en el laboratorio?
6. ¿Para usted cuál es la importancia de los laboratorios performáticos en un territorio como el Oriente antioqueño?
7. ¿Describa la experiencia en la creación de su propia escena para “Fragmentos de mujer”?
8. ¿Describa la experiencia vividas durante la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?
9. ¿Qué es lo más significativo que le dejó la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

Fecha: octubre 12 de 2023

Lugar: Guarne, Ant.

Formato de entrevista para el trabajo de grado: “Fragmentos de mujer”

Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento, con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un laboratorio escénico por medio de la experimentación de acciones performáticas y la exploración en las experiencias

autobiográficas de los integrantes de la Corporación Artística Urania, ubicada en el municipio de Guarne.

Nombre completo: Adriana Correa Talero

Por favor responda las siguientes preguntas que serán de suma utilidad para el desarrollo de este trabajo.

1. ¿Qué formación académica tiene?

Bachillerato.

2. ¿Describa si tiene experiencias anteriores con laboratorios performáticos?

He tenido la experiencia del performance en la Corporación Urania, con la propuesta llamado "Los ecos de la guerra", presentado en el año 2018; sin embargo, no era un laboratorio.

3. ¿De qué manera los ejercicios trabajados durante el laboratorio, sirvieron en la exploración de su historia de vida?

Tuve que interiorizar en mi historia, buscar en las raíces de mis pensamientos y actitudes relacionadas con el maquillaje, las cirugías plásticas y la belleza convencional.

4. ¿Cuáles fueron los aportes de este laboratorio para su autoconocimiento?

Asumí el compromiso de leer e investigar sobre el performance y sus diferentes expresiones, adicional a ello, entendí que soy una mujer radical en mis posiciones y respetuosa de las demás personas.

5. ¿Qué aportes tuvo para su vida el haber participado en el laboratorio?

Fue una chimba porque desde lo personal me lo gocé y logré sacar a flote la parcera que soy, desde mi esencia y mi autenticidad.

6. ¿Para usted cuál es la importancia de los laboratorios performáticos en un territorio como el Oriente antioqueño?

La performance es muy importante en cualquier territorio porque es un medio que tenemos los artistas para expresar lo que pensamos y sentimos y en nuestra cotidianidad generalmente no lo hacemos. Ejemplo: actos de rebeldías, protestas y críticas.

7. ¿Describa la experiencia en la creación de su propia escena para “Fragmentos de mujer”?

Inicialmente yo estaba desorientada, me sentía en un lugar equivocado; pero dos meses antes de salir en escena, hice click, encontré mi inspiración desde el momento que conocí a Rocío Boliver, empecé a investigar sobre ella y aunque descubrí que ella no sería el ejemplo de mi propuesta, conecté con la crítica de la belleza comercial que ella maneja para desarrollar mi escena.

8. ¿Describa la experiencia vividas durante la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

La posibilidad de interactuar con otras mujeres valiosas que tienen diferentes situaciones de vida; pero este el laboratorio hizo posible que juntas viviéramos momentos emotivos, dolorosos y valiosos.

Aprendí a apreciar mucho a mis compañeras de escena y en lo personal, fue bastante enriquecedor apreciar a mi familia por primera vez como público de mi presentación y valorar como ellos se emocionaron y empatizaron con mi propuesta.

9. ¿Qué es lo más significativo que le dejó la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

El haber conocido el talento de las niñas que presentaron con nosotras fue muy enriquecedor, porque normalmente suelo tener muy buena comunicación con los niños, por eso me emocioné de saberme compañera de tarima con ellas.

Además, el haber adquirido consciencia de mi famosa frase "Mi libertad se acaba cuando comienza la tuya" fue la experiencia de hacerla real y divulgarla en público como mi insignia personal.

Fecha: 11 de octubre de 2023

Lugar: Guarne, Antioquia

Anexo. Formato de entrevista para el trabajo de grado: “Fragmentos de mujer”

Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento, con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un laboratorio escénico por medio de la experimentación de acciones performáticas y la exploración en las experiencias autobiográficas de los integrantes de la Corporación Artística Urania, ubicada en el municipio de Guarne.

Nombre completo: Carla Lissete Martínez Tapia

Por favor responda las siguientes preguntas que serán de suma utilidad para el desarrollo de este trabajo.

1. ¿Qué formación académica tiene?

Posgrado Magíster en Estudios Culturales

2. ¿Describa si tiene experiencias anteriores con laboratorios performáticos?

En 2022 formé parte de un proyecto performático en Casa de Cultura Guarne con Aura Noreña, del cual se derivó la puesta performática Origen Cósmico.

3. ¿De qué manera los ejercicios trabajados durante el laboratorio, sirvieron en la exploración de su historia de vida?

La conjunción de las técnicas performáticas propuestas con la aplicación de la danzaterapia como ejercicio de expresión del alma me sirvió para explorar a fondo mi historia de vida; primero de una manera tranquila, sin somatizaciones, y segundo con el objetivo de ubicar picos que pudieran servirme para armar mi experiencia performática de una manera terapéutica que beneficiara a mi alma.

4. ¿Cuáles fueron los aportes de este laboratorio para su autoconocimiento?

El laboratorio me aportó una puerta a explorar nuevamente mi historia y llevarla a un proceso creativo terapéutico.

5. ¿Qué aportes tuvo para su vida el haber participado en el laboratorio?

El haber hecho consciente un pico vivencial y que ello me permitiese reordenarlo a partir de la performance.

6. ¿Para usted cuál es la importancia de los laboratorios performáticos en un territorio como el Oriente antioqueño?

De inmediato pienso en la juventud del Oriente, sería muy conveniente como medio de exploración, podría reducir focos de ansiedad, depresión, desinterés por no saber qué camino tomar. Una herramienta de vida para la juventud del Oriente.

7. ¿Describa la experiencia en la creación de su propia escena para “Fragmentos de mujer”?

Me encantó llevar a la performance un capítulo no validado de mi vida, ahora validarlo en escena en conjunto con la expresión terapéutica de la danza.

8. ¿Describa la experiencia vivida durante la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”? Fue una experiencia emotiva, de contención grupal.

9. ¿Qué es lo más significativo que le dejó la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

La posibilidad de validar un pico en mi historia de vida por medio de la performance, de un ambiente artístico que posibilita el tratamiento terapéutico del self, del alma.

Fecha: 11 de octubre de 2023

Lugar: Guarne Antioquia

Anexo. Formato de entrevista para el trabajo de grado: “Fragmentos de mujer”

Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento, con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un laboratorio escénico por medio de la experimentación de acciones performáticas y la exploración en las experiencias autobiográficas de los integrantes de la Corporación Artística Urania, ubicada en el municipio de Guarne.

Nombre completo: Hilari Susana Sánchez Ossa

Por favor responda las siguientes preguntas que serán de suma utilidad para el desarrollo de este trabajo.

1. ¿Qué formación académica tiene?

Técnica.

2. ¿Describe si tiene experiencias anteriores con laboratorios performáticos?

Sí, he tenido experiencias anteriores en el ámbito de los laboratorios performáticos. Una de las experiencias más destacadas fue mi participación en el proyecto de teatro itinerante 'Sol', donde tuve la oportunidad de colaborar en la creación en base a mis vivencias y cosas que quisiera liberar dentro de mí

Además, también he tenido la ocasión de participar en actividades relacionadas con los laboratorios performáticos en la Casa de la Cultura. En este entorno, pude experimentar con distintas disciplinas artísticas, como la danza, la música y la actuación.

3. ¿De qué manera los ejercicios trabajados durante el laboratorio sirvieron en la exploración de su historia de vida?

Los ejercicios realizados durante mi participación en el laboratorio performático tuvieron un impacto significativo en la exploración de mi historia de vida de varias maneras. En primer lugar, estos ejercicios me permitieron tocar profundamente las raíces de mis emociones, lo que tuvo un profundo efecto en mi bienestar emocional. Trabajar con la depresión y la ansiedad, dos aspectos que habían sido parte de mi vida durante mucho tiempo, me ayudó a comprender mejor

las causas subyacentes de estas emociones y a desarrollar herramientas para lidiar con ellas de una manera más saludable.

Además, los ejercicios también me brindaron la oportunidad de explorar el silencio que a veces la sociedad y la familia pueden imponer en nuestras vidas. Esta exploración me permitió tomar conciencia de cómo las expectativas sociales y familiares habían influido en mi identidad y mi forma de comunicarme. Trabajar en liberarme de estas presiones silenciosas fue realmente reparador, ya que pude encontrar mi propia voz y expresarme de manera auténtica.

Lo más significativo de todo fue que estos ejercicios no solo me beneficiaron a nivel personal, sino que también tuve la oportunidad de compartir mi exploración en un entorno público. Mostrar mi trabajo al público no solo fue una experiencia enriquecedora, sino que también me permitió conectar con otros que podían relacionarse con mi historia y mis emociones. En resumen, los ejercicios en el laboratorio performático me proporcionaron una vía para explorar mi historia de vida de una manera terapéutica, liberadora y enriquecedora, y me ayudaron a comprenderme mejor a mí misma y a mi relación con el mundo que me rodea.

4. ¿Cuáles fueron los aportes de este laboratorio para su autoconocimiento?

El laboratorio performático desempeñó un papel esencial en mi viaje de autoconocimiento, al proporcionarme un espacio para explorar mis emociones, liberarme de las presiones externas y compartir mis experiencias con los demás. Estos aportes me han permitido tener una comprensión más profunda y auténtica de quién soy y cómo me relaciono con el mundo que me rodea.

Además, me proporcionó una oportunidad única para liberarme de las limitaciones y expectativas impuestas por la sociedad y la familia. Esto me permitió descubrir mi voz auténtica

y aprender a comunicarme de manera más genuina y sincera, sin sentir la presión de ajustarme a las normas preestablecidas.

5. ¿Qué aportes tuvo para su vida el haber participado en el laboratorio?

El laboratorio performático aportó un mayor equilibrio emocional, autoconocimiento y empoderamiento a mi vida. Además, la oportunidad de compartir mi trabajo con el público enriqueció mi confianza y la comprensión de la importancia de las conexiones humanas. Estos aportes han tenido un impacto duradero en mi vida y en mi forma de relacionarme con el mundo que me rodea.

6. ¿Para usted cuál es la importancia de los laboratorios performáticos en un territorio como el Oriente antioqueño?

La importancia de los laboratorios performáticos en el Oriente Antioqueño radica en su capacidad para fomentar la expresión artística, la exploración emocional y la construcción de comunidad. Estas iniciativas permiten a las personas abordar desafíos emocionales y sociales, promoviendo la autoexpresión y el entendimiento mutuo, enriqueciendo así la vida cultural y emocional de la región.

7. ¿Describa la experiencia en la creación de su propia escena para "Fragmentos de mujer"?

La experiencia en la creación de mi propia escena para "Fragmentos de mujer" fue enriquecedora y significativa. A nivel personal, me permitió explorar mis propias emociones y vivencias, pero lo más importante fue la conexión que establecí con otras mujeres participantes en el laboratorio. Nos apoyamos mutuamente, escuchándonos y compartiendo nuestras historias, lo que generó un profundo sentido de comunidad. Además, el apoyo y la dirección de Laura, la directora, fueron fundamentales para que me sintiera segura y en confianza para expresarme y

liberar mis emociones. En conjunto, esta experiencia no solo enriqueció mi vida personal, sino que también fortaleció mis lazos con otras mujeres y el proceso creativo en el contexto de "Fragmentos de mujer".

8. ¿Describa la experiencia vividas durante la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

La experiencia durante la muestra del laboratorio "Fragmentos de mujer" fue emocionalmente intensa y significativa. Durante la presentación, compartimos nuestras historias y emociones con el público, lo que generó una conexión profunda y una sensación de comunidad. El apoyo de mis compañeras y la dirección de Laura fueron clave para sentirme segura y auténtica en el escenario, lo que hizo que la experiencia fuera enriquecedora y liberadora.

9. ¿Qué es lo más significativo que le dejó la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

Lo más significativo que me dejó la muestra del laboratorio "Fragmentos de mujer" fue la sensación de empoderamiento a través de la expresión personal y la conexión con otras mujeres. La experiencia reforzó mi confianza y fortaleció los lazos de comunidad, lo que tuvo un impacto duradero en mi vida.

Fecha: octubre 12 de 2023

Lugar: Guarne, ant.

Anexo. Formato de entrevista para el trabajo de grado: “Fragmentos de mujer”

Laboratorio escénico performático para el autoconocimiento, con integrantes de la Corporación Artística Urania de Guarne, Antioquia.

El objetivo de este trabajo es desarrollar un laboratorio escénico por medio de la experimentación de acciones performáticas y la exploración en las experiencias autobiográficas de los integrantes de la Corporación Artística Urania, ubicada en el municipio de Guarne.

Nombre completo: Katherine Bedoya Agudelo

Por favor responda las siguientes preguntas que serán de suma utilidad para el desarrollo de este trabajo.

1. ¿Qué formación académica tiene?

Licenciada en Educación Especial y artista clown.

2. ¿Describa si tiene experiencias anteriores con laboratorios performáticos?

No tengo ninguna experiencia anterior.

3. ¿De qué manera los ejercicios trabajados durante el laboratorio, sirvieron en la exploración de su historia de vida?

Fueron fundamentales para la autoexploración y la claridad conceptual relacionados con qué es un performance; en especial me aportaron los ejercicios prácticos relacionados con el mapa corporal y la declaración de la esencia y el rol que tenemos, y desde lo conceptual, los encuentros nos regalaron referentes y teoría relacionada con esta expresión artística.

4. ¿Cuáles fueron los aportes de este laboratorio para su autoconocimiento?

En una primera medida la formación artística, pues considero que es una herramienta versátil que cubre diferentes propuestas dentro de las artes escénicas.

En un segundo momento valoro la inspiración que nos regaló en cuanto a la exploración autobiográfica, la posibilidad de seguir profundizando, sanando, abrazando y conciliando nuestra historia como punto de partida de nuestro presente.

5. ¿Qué aportes tuvo para su vida el haber participado en el laboratorio?

En primera medida me exigió disciplina para cumplir con los tiempos de trabajo personal y grupal en la Corporación, en segunda medida me regaló la posibilidad de expresar desde las artes escénicas, la materialización de mi autobiografía con un tinte dinámico, emocional y liberador.

6. ¿Para usted cuál es la importancia de los laboratorios performáticos en un territorio como el Oriente antioqueño?

Considero que son una gran propuesta artística e incluso terapéutica, que le puede aportar a las comunidades la gestión de habilidades relacionadas con la inteligencia emocional; pues es una técnica del teatro que nos facilita la protesta, transformación y restauración de diferentes episodios marcados en los territorios.

7. ¿Describa la experiencia en la creación de su propia escena para “Fragmentos de mujer”?

Inicialmente el ejercicio fue evocar las creencias limitantes que han dejado huella en mi infancia y en la vida de muchos otros niños. A partir de allí, recuperé la forma de sanación que he tenido con mi niña interior herida, entre las cuales, rescato dentro de mi espiritualidad, la Palabra de Dios, la cual ha sido la fragua que sana y restaura mi infancia.

Finalmente abrazo la adulta que soy y represento desde la danza y el juego corporal la liberación y la transformación de creencias limitantes hacia la apropiación de creencias expansivas que cobijan lo que soy hoy.

8. ¿Describa la experiencia vividas durante la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

Durante la muestra de laboratorio evidencie una experiencia profunda de fraternidad con mis compañeras artistas, entre todas creamos vínculos que nos permitió navegar por esta experiencia de una forma empática, respetuosa y profunda desde la lealtad de cada proceso individual.

Así lo viví tanto durante el proceso hasta la culminación de la misma.

9. ¿Qué es lo más significativo que le dejó la muestra del laboratorio “Fragmentos de mujer”?

Lo más significativo ha sido tener la oportunidad de explorar otras técnicas teatrales novedosa, versátiles y dinámicas. Adicional a eso, me encantó expresar desde las artes escénicas mi autobiografía y tener la posibilidad de sembrar semillas de fe y esperanza en la audiencia.

Anexo 3. Material audiovisual

Link de acceso a material audiovisual:

https://drive.google.com/drive/folders/1RIg1RxaB4SfwshbBW8_mKP3u1dRm_jci?usp=sharing

Anexo 4. Video de testimonios

Link de acceso a video de testimonios:

https://youtu.be/_8RA_34r4XM

Anexo 5. Audio Adriana Correa

Link de acceso al audio de Adriana Correa:

<https://drive.google.com/drive/folders/1y2SmpXCLbKSIKapr8ARszizzfxyKRTSG?usp=sharing>