

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Facultad de Educación

EL TEATRO DE LA EXPERIENCIA

UN ESCENARIO DE TRANSFORMACIÓN Y FORMACIÓN

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Educación Básica con
énfasis en Humanidades, Lengua Castellana

PRESENTADO POR:

DANY ALEJANDRO HOYOS SUCERQUIA

ASESOR

BERTO ESILIO MARTÍNEZ

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA

FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1 8 0 3
2018

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6
CAPÍTULO 1.....	9
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
1.1 Una mirada a Te Creo.....	9
1.1.1 Te creo, comunidad.....	9
1.1.2 Te creo, modelo de formación.....	11
1.1.3 Te Creo Esperanza.....	12
1.1.4 Taller Teatro para la Vida.....	13
1.2 Antecedentes o trayectos que nos ayudan a pensar el nuestro.....	14
1.2.1 A nivel Local.....	15
1.2.2 A nivel Nacional.....	15
1.2.3 A nivel Internacional.....	17
1.3 Descripción del problema.....	19
1.4 Objetivo general.....	21
1.5 Objetivos específicos.....	21
CAPÍTULO 2.....	22
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.....	22
2.1 La Experiencia.....	23
2.1.1 Sujeto de la Experiencia.....	26
2.2 Teatro Pedagógico.....	27
CAPÍTULO 3.....	30
3. MEMORIA METODOLÓGICA.....	30
3.1 Enfoque de investigación: relaciones metodológicas para la experimentación Teatral.....	30
3.2 Tipo de investigación: Investigación Basada en las Artes como escenario de exploración entre artes, investigación y formación.....	31
3.3 Momentos de la experiencia.....	33
3.3.1 Se abre el telón.....	33
3.3.2 Primera función.....	34
3.3.3 Segunda Función.....	35
3.3.4 Se cierra el telón.....	37
CAPÍTULO 4 - PRIMER ACTO.....	39
4. TEATRO DE LA EXPERIENCIA.....	39

4.1	<u>Relación entre teatro y la experiencia de transformación</u>	39
4.1.1	Primera escena. ¿Qué es la experiencia?.....	39
4.1.2	Escena dos: ¿Cómo llego a la experiencia?.....	41
4.2	<u>Comienza la experiencia de transformación</u>	43
4.2.1	Escena uno: ¿Eso sí servirá?.....	43
4.2.2	Escena dos. Mi personaje, yo y el otro.....	44
CAPÍTULO 5 SEGUNDO ACTO 48		
5.	TEATRO PARA EL ALMA: EL CUIDADO DE SÍ Y DE LOS OTROS	48
5.1	<u>¿Qué entendemos por cuidado del alma?</u>	48
5.2	<u>El teatro de la Experiencia para la solución de los conflictos del ser</u>	50
5.2.1	Escena uno: ¿cómo llegamos aquí?.....	50
5.2.2	Escena dos: mi cuerpo es mi escenario y ha sido atacado.....	51
5.2.3	Escena tres: la fábula, un juego que libera.....	54
5.2.4	Escena cuatro: Elijo ser como soy.....	58
CAPÍTULO 6 - TERCER ACTO..... 61		
6.	TEATRO, FORMACIÓN Y RELACIONES PEDAGÓGICAS	61
6.1	<u>El teatro de la experiencia y su relación con la formación</u>	61
6.1.1	Escena uno. ¿Qué entendemos por formación?.....	62
6.1.2	Escena dos. ¿Y qué tiene que ver el teatro con la formación?	65
6.2	<u>Implicaciones y relaciones pedagógicas del docente en el teatro de la experiencia</u>	66
6.2.1	Escena uno. El lugar del maestro en las relaciones pedagógicas.....	66
6.2.2	Escena dos. Todos traemos una historia.....	67
6.2.3	Escena tres. Hasta dónde llego como maestro ¿Qué hago con eso?.....	69
6.2.4	Escena cuatro. Lo que implica hacer pedagogía teatral.....	70
CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES..... 74		
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	77
9.	ANEXOS	81

AGRADECIMIENTOS

A Dios, a mi familia, a mis compañeros de carrera y a cada uno de los profesores que he tenido en mi vida académica.

A mis estudiantes y mis amigos del taller Teatro para la vida. Gracias por permitirme aprender y vivir esta experiencia a su lado. Ellos se van distintos a como empezaron, su ser su alma, su corazón está distinto a cómo empezó. Les agradezco a ellos por permitirse dejarse tocar por el arte. Me gustó verlos alegres en escena, cada uno iba a abriéndose camino y trataba de sacar un poco de su ser para que se transformara a través de su personaje, comunicando con su cuerpo. A nosotros la vida nos entrega un guión que se llama familia, país, ciudad, color de piel de gusto, y nosotros le damos vida a esa obra y creamos nuestra propia historia. Así es el teatro, cada uno cogió el guion y le dio su transformación. Gracias a ustedes, orgulloso me siento de haber dirigido y aprendido de un grupo como Calle Caliente.

A todos los empleados de la corporación artística y cultura *Te Creo* por dejarme entrar en su espacio y ser aliados en este sueño de transformar nuestro entorno positivamente. En especial a Alexandra del río por su acompañamiento y compromiso.

Finalmente, a mi profesor Berto Esilio Martínez por su comprensión, paciencia, consejo y acompañamiento en este proceso, además porque entendió las circunstancias de mi trabajo y fue cómplice de ideas de formación renovadoras.

RESUMEN

El presente trabajo es una investigación basada en las artes (IBA) en el campo de la educación, que intenta comprender el proceso de configuración del sujeto de la experiencia en los participantes del taller *Teatro para la Vida* realizado en la Corporación Artística y Cultural Te Creo, en Medellín, Colombia. Haciendo uso del teatro pedagógico, desplegado en dos montajes teatrales, y del diario pedagógico como registro de experiencia y reflexiones al interior de la investigación, el trabajo explora las relaciones entre teatro y experiencia de formación como una posibilidad de comprender el teatro más allá de una mera herramienta metodológica y posesionarlo como un espacio de transformación del ser, de los sujetos que participan en él. Así, emerge con potencia pedagógica, estética y vital, lo que he llamado *teatro de la experiencia*, que articula relaciones pedagógicas, experiencia, formación, transformación y el cuidado de sí y de los otros; lo que se traduce en una mirada más amplia y transdisciplinar de la formación y del arte teatral.

Palabras claves: teatro, teatro pedagógico, experiencia, formación, cuidado de sí, transformación.

INTRODUCCIÓN

Abriré el telón diciendo que durante toda mi vida he experimentado cambios significativos gracias al teatro y a la presencia de las artes. Del mismo modo, las preguntas por la formación y nuevas perspectivas de enseñanza me han llevado a la necesidad de poner a conversar las artes y la educación, en pro de la construcción de un conocimiento nuevo que posibilite caminos novedosos para la educación. Así, basado en esta idea, es mi intención explorar el modo en que el teatro ayuda a configurar lo que somos en nuestro interior, al igual que su lugar en nuestros procesos de transformarnos. La expresión que logra el teatro de manera inconsciente es maravillosa y muy potente desde el punto de vista educativo, porque revela cosas que en un ejercicio meramente teórico no podríamos encontrar.

En ese orden de ideas, decidí aventurarme en el siguiente trabajo que intenta comprender el proceso de configuración del Sujeto de la Experiencia en los participantes del taller Teatro para la vida de la Corporación Artística y Cultura Te creo. Institución que nos brindó la facilidad de espacios y talento humano, además de la flexibilidad académica que requería la investigación, pues conciben el arte como un espacio que posibilita la introspección, por tanto, un mejor vivir del ser humano. De ahí, la pertinencia de poner en la escena académica el teatro pedagógico como una nueva forma de exploración formativa que le permita a quienes participan transformarse. Perspectiva que va más allá de su uso como metodología, como se ha visto hasta ahora, sino como el lugar donde se posibilita la configuración de sujetos prestos a dejarse tocar por la magia de las tablas, en un escenario donde puedan reflexionar y formarse, es decir, convertirse en sujetos de experiencia.

En esta investigación con perspectiva metodológica basada en las artes, iremos de la mano de Jorge Larrosa y su definición de experiencia como Eso que me pasa, Theodore Adorno con su concepto de formación y Augusto Boal con el teatro del oprimido, quienes con otros autores y testimonios permitirán generar una conversación analítica acerca de la vivencia artística de los participantes, su experiencia de transformación y el autoconocimiento, que lleva al cuidado de sí y de los otros para la configuración como sujetos

experiencia, así como la reflexión acerca de la relación entre formación, el teatro y las relaciones pedagógicas que esto implica.

Así, el presente informe de investigación se estructura a partir de seis capítulos:

El primer capítulo aborda el problema de investigación, en términos de un ejercicio de contextualización de la Corporación Te Creo y los participantes del taller, al igual que un rastreo de antecedentes alrededor de las categorías analíticas que orientan al trabajo: teatro, pedagogía y experiencia. Al final, se describe el problema de investigación indicando la preguntas y objetivos de investigación.

El segundo capítulo presenta los postulados teóricos que acompañan el proceso de análisis e investigación, de modo que nos permita establecer un dialogo entre mi propia mirada como investigador y la de los participantes del proyecto, de cara a la comprensión y el análisis riguroso de las experiencias que desprenden de las prácticas pedagógicas, aquí asumidas desde el teatro pedagógico.

El tercer capítulo da cuenta de la memoria metodológica del proceso de investigación, reconstruye el camino recorrido para el logro de los objetivos. Aquí se indica el enfoque, el tipo de investigación, las estrategias y técnicas, por lo tanto, la manera como fue abordada la investigación y sus respectivos resultados, debido a que la relación sujeto–sujeto entre los participantes y el investigador traen consigo unas miradas particulares desde lo epistémico, ético y político, que atraviesan todo el proceso.

Los tres capítulos siguientes, cuatro al seis, están representados con una metáfora teatral, que llamé actos, pues permite dar un estilo y potencian el análisis en tanto que el teatro atraviesa todo el proyecto. Es así, que el cuarto capítulo es el primer acto que abre el telón de esta triada, donde presento los hallazgos, que dan cuenta de la experiencia de los sujetos al vivenciar el teatro, y el modo que éste posibilitó su configuración como Sujetos que están en constante aprendizaje y movimiento al interior de su ser.

El quinto capítulo, o segundo acto, aborda la segunda categoría de análisis que da cuenta de cómo la experiencia que tuvieron los participantes con el teatro les permitió

solucionar conflictos personales, a partir del concepto de cuidado del alma, que permitió identificarse como seres en proceso, reflexionar y transformar su vida desde el cuidado de sí y de los otros.

El sexto capítulo abre el telón para comprender del concepto de formación en relación con el sujeto de la experiencia y el cuidado del alma mencionados en los dos actos anteriores. Así mismo, analiza la relevancia de las relaciones pedagógicas que estuvieron en juego en esta investigación. Por ello, los tres capítulos de análisis articulan un sistema que da como resultado el *teatro de la experiencia*, como escenario en el que los sujetos se transforman.

Finalmente, sin dejar de lado los retos implícitos con los que terminaron el proceso los participantes, dejó sobre el papel nuevas formas de exploración de las artes por parte de la Corporación Te Creo y nuevos desafíos para los investigadores y académicos que quieran ahondar en la simbiosis entre teatro pedagógico y formación; pues, el teatro, como se propone aquí, va más allá de la simple contemplación de los sentidos, y permite los participantes de la investigación, una reflexión desde y para el ser, que lleva a configuraciones renovadoras en pro de un cambio social de nuestro entorno.

Bienvenidos a esta obra llamada teatro de la experiencia, un nuevo espacio para la formación.

CAPÍTULO 1

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El presente capítulo da cuenta del problema de investigación del que se ocupa este trabajo de grado. Para ello, en primer lugar, sitúo el escenario en el que tuvo lugar la investigación en términos de sus particularidades y de sus horizontes pedagógicos, de manera que pueda comprenderse el por qué elijí este lugar para mis prácticas pedagógicas. En segundo momento, hago un ejercicio de rastreo bibliográfico con el propósito de identificar rutas o trayectos recorridos que nos posibiliten afinar la mirada respecto a nuestro interés investigativo. Finalmente, en un tercer momento, hago una descripción de mi problema de investigación, al igual que de mi pregunta y objetivos, como resultado de reconocer las particularidades de la Corporación Te Creo, de los participantes del Taller y del rastreo bibliográfico.

1.1 Una mirada a Te Creo

1.1.1 *Te creo, comunidad*

En el mundo de hoy, la rapidez y las angustias del día a día hacen que los seres humanos cada vez estemos más alienados y sometidos a situaciones de estrés, que nos impide tener una buena calidad de vida y desarrollar a plenitud nuestros sueños y proyectos de vida. Surgue, entonces, el arte como espacio creador y, a veces de catarsis, donde podemos expresarnos y ser libres mentalmente. Uno de esos espacios es la *Corporación Artística y Cultural Te Creo* (en adelante *Te Creo*); una escuela de artes, que hace más de 5 años está ubicada en el barrio Belén La palma, de la comuna 16, de la ciudad de Medellín.

La sede de Te Creo cuenta con cinco salones dotados con todo lo necesario para las actividades artísticas. Uno de ellos es el aula múltiple que, en ocasiones, es utilizada para presentar obras de teatro o actos culturales a todo público, o para que los estudiantes realicen sus muestras artísticas de fin de año. Sin embargo, aunque el espacio es cómodo, a veces se siente la necesidad de unas áreas más grandes.

Salón múltiple. Corporación Artística y Cultural Te Creo. Tomada de Archivo Te Creo.

En febrero de 2018, Te Creo contaba con 135 estudiantes en las clases de técnica vocal, ballet, baile, pintura, guitarra y teatro, siendo este último el de mayor número de estudiantes con 105. Su mayor población son niños de 2 a 12 años (90) y jóvenes-adultos (78). Al ingreso se encuentra una sala donde los acompañantes de los estudiantes pueden ver televisión o disfrutar de la biblioteca viajera. Este último servicio, a

Estudiantes de Te Creo. Muestras artísticas de nov. 2016. a través del convenio entre la Corporación y el Parque Biblioteca Pública de Belén.

Los vecinos de la Corporación ven la presencia de la escuela como algo positivo, pues sirve como espacio de encuentro, brinda arte y cultura a los ciudadanos; además, hace más visible el barrio por temas de seguridad, debido a que hay más presencia de la policía y las calles no están ahora tan solas. Esta relación se ha construido a lo largo de los años a través de eventos como novenas de navidad, becas y descuentos en tarifas, entre otros. Diana Restrepo, vecina de la Corporación, afirma: “me siento acompañada y me gusta que los jóvenes y los niños se metan en el arte. A mi me gusta mucho y, pues, aunque a veces hay muchos carros los sábados, eso no es problema para mí” (Diálogo informal, septiembre de 2017).

1.1.2 Te creo, modelo de formación

La enseñanza del teatro en la Corporación se basa en un modelo que contiene cuatro componentes: *pedagógico*, abarca una construcción teórico formal que busca formar en el arte para vivir mejor, a partir de interpretar, diseñar y ajustar. El

artístico, a su vez tiene tres ejes: a) atender el desarrollo personal y social, b) atender el proceso de enseñanza aprendizaje, y c) atender el ambiente social y familiar. Basado en estos tres ejes se desarrolla un enfoque por *Muestra artística. Te Creo. Teatro niños. Dic. 2015* competencias que permiten, como bien lo dice Alexandra Del Río, directora académica de la Corporación, “que el teatro sea una invitación a tomar conciencia, que es una oportunidad para producir cambios en las personas, sin detenerse en edad, condición social o escolaridad. Además, que promueve la construcción colectiva y la generación de conciencia social” (Entrevista, febrero de 2018).

El tercer componente es el *neurolingüístico*, donde se hace énfasis en las percepciones

COMPONENTES DEL MODELO

Modelo Pedagógico de Te Creo (Jiménez, 2013, p. 8)

y en la agudeza sensorial que permiten cambiar los paradigmas limitantes y conseguir un control sobre lo que se siente y lo que se hace. Finalmente, un cuarto componente, de desarrollo *autógeno*. Se denomina autógeno porque se crea a partir del propio

sujeto y lo faculta para aceptar el derecho a un espacio propio e íntimo, a partir del cual poder crear (Jiménez, 2013). Por lo tanto, la intención es que cada alumno tenga un espacio donde, a través de los distintos procesos, se

reconozca y se potencie de manera individual y colectiva en pro de la transformación positiva del entorno y, por ende, de la sociedad. Adicionalmente, permite a los estudiantes, como manifiesta Alexandra Del Río:

Concientizar, superar o entender los miedos, angustias, hasta traumas. En el tema de relaciones con el otro, estar en escena, consciencia del cuerpo y la emoción. Son generalmente retos personales que se abordan través de promoción de experiencias teatrales y de conocimiento (Entrevista, febrero 2018).

Por ello, la Corporación se apoya en las disciplinas artísticas para promover aprendizajes que posibiliten mejorar, enriquecer y construir una salud física, espiritual, mental y emocional de sí mismo en pro del reconocimiento individual, del otro y del entorno.

1.1.3 Te Creo Esperanza

Después de realizar varios encuentros y charlas con alumnos, profesores, padres de familias y empleados de la Corporación¹, concluimos que ésta ha generado un impacto positivo en la zona, pues es un espacio que antes era utilizado por bandas y grupos ilegales, y ahora están el arte y la cultura presentes. Alejandro Marín, padre de Alejandro, estudiante de teatro desde hace 4 años, asegura que *Te Creo* hace parte de su familia; su hijo ha mejorado en expresión, perdiendo la timidez y el arte lo ha hecho muy feliz. “Nosotros ya somos parte de la familia *Te Creo*. Incluso, a veces, nos dejan cuidando en la sala de espera (risas)” (Alejandro Marín, entrevista, septiembre 2017).

¹ Se realizaron alrededor de diez charlas con la comunidad que visita la Corporación en el segundo semestre del 2017. Se recogieron testimonios de años anteriores, que fueron facilitados por la administradora Alexandra María Del Río y la comunicadora de la Corporación, Sharin Catalina Hoyos.

Este espacio, que cuenta con cuatro salones, ha salvado vidas, no en vano su lema es *El arte para vivir mejor*. Nos cuenta Alexandra la historia de un joven, que en las muestras artísticas de fin de año relató a los asistentes que antes de entrar a *Te Creo* estaba pensando en el suicidio; pero, después de encontrarse con el teatro, su vida cambió y ha tomado un rumbo distintos. “Como esta historia tenemos muchas,

Curso de Ballet. Corporación Te Creo. Marzo 2017

de las conocidas, porque tal vez haya más, pero no las compartieron porque eso hace parte del proceso de cada persona. Eso nos dio fuerza y energía para seguir con este proyecto transformador de vidas” (Alexandra Del Río, entrevista, septiembre 2017). Esta historia llegó para salvar a la Corporación de un momento crítico, pues sus directivos estaban pensando cerrarla, y mensajes como este fueron un aliciente que le dio nueva energía a los directores de Te Creo. Si estaban salvando vidas, valía la pena seguir con el sueño del arte, así los recursos fueran escasos.

Por todo lo anterior, es claro que la Corporación Te Creo es un espacio necesario para la transformación positiva de la ciudad y las personas que la visitan. Por ello, apoyado en su filosofía formativa, la disposición de la institución y los actores que intervienen considero pertinente la realización del Taller *Teatro para la vida*, en pro de la búsqueda pedagógica de cómo son los procesos de transformación del sujeto, a partir del encuentro con el teatro.

1.1.4 Taller Teatro para la Vida

Para el presente trabajo realicé una convocatoria, en conjunto con Te Creo, a un grupo de personas de diferentes edades, estratos socioeconómicos y proyectos de vida, a través de redes sociales, a la cual se presentaron inicialmente 48 personas. Después de unas entrevistas iniciales, donde analizamos sus posturas de vida, su condición social y académica, buscando tener un grupo heterogeneo en edades, visiones del mundo, sensibilidades, trabajos y contextos, fueron seleccionadas diez personas. Cinco hombres y cinco mujeres, que

decidieron afrontar cada ocho días el reto de hacer un montaje teatral con énfasis en los procesos de aprendizaje del sujeto y su transformación a partir del teatro. Ellos eran conscientes de que hacían parte de una investigación académica donde sus historias de vida serán expuestas en el presente trabajo y dieron su consentimiento para esto.

Así, llegaron a la primera sesión, Tatiana Vásquez, 16 años, quien toca instrumentos de cuerda y canta. Sarah Torres, mujer que, con 26 años, habla dos idiomas y tiene dos hijos. Luisa Salinas, comunicadora social de 24 años, quien hace terapia de la risa para enfermos. Martha Toro, presentadora de eventos, que a sus 45 años trabaja

Grupo, Taller Teatro para la vida. Corporación Te Creo. Nov. 2017.

como empleada pública en alcaldía del municipio de Copacabana; y, Astrid Sánchez, de 35 años, profesora de preescolar. Por el lado de los hombres, está Germán Ospina, desempleado, tiene 42 años y una hija. Jhony Ruíz, de 30 años, trovador. Jaime Colorado, con 20 años, trabaja en el negocio de comidas de la familia y quiere ser actor. Alejandro Cárdenas, 23 años, trabaja en la compañía Cadena S.A. Y, finalmente, Juan Esteban Flores, estudiante de locución.

Con este grupo comenzamos a trabajar en la Corporación Te Creo una vez por semana, donde realizábamos ejercicios teatrales, lecturas de textos literarios y de experiencias personales.

1.2 Antecedentes o trayectos que nos ayudan a pensar el nuestro

El siguiente ejercicio dan cuenta de un rastreo bibliográfico alrededor de la relación entre pedagogía y teatro, más específicamente, en cómo ha sido usado el teatro en procesos educativos. Para tal fin, presento una investigación local, realizada en la Universidad de Antioquia, cuatro investigaciones o trabajos de grados realizados en Colombia, y tres realizados en Chile, Costa Rica y España, uno en cada país. En total, ocho trabajos

identificados por colores: verde (local), morado (nacional) y azul (internacional). Al final presento un resumen de los asuntos que retomo del presente rastreo, las distancias con ellos, al igual que los aportes de mi investigación al corpus de trabajos identificados, de modo que me permita describir con mayor juicio el problema de investigación que orienta este trabajo.

1.2.1 A nivel Local

1. Título: El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en estudiantes de 5° de la Institución Educativa Santo Cristo, Sede Marco Fidel Suárez. Alina Navarro Gil (2013)
Lugar de realización: Municipio de Caucasia, Antioquia
Preguntas orientadoras y objetivos de investigación. La investigación se preguntó por el lugar del teatro como estrategia didáctica en el fortalecimiento de la oralidad. Se propuso como objetivo potenciar la oralidad, como elemento constitutivo de subjetividades, visión mítica del mundo y constituyente de identidad de los pueblos, en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza a través del teatro como estrategia didáctica.
Categorías exploratorias: Oralidad, Teatro, Pedagogía y didáctica del teatro.
Metodología: El enfoque fue cualitativo, a partir del uso de la observación directa, pruebas diagnósticas y entrevistas.
Resultados / conclusiones: El teatro permitió participación activa de todos los estudiantes, en especial, aquellos que en un principio sentían temor de hablar en público. Los talleres de teatro y juego de roles, permitieron abrir espacios de formación del sujeto, donde los estudiantes se preguntaron por su ser, por todo aquello que los entristecía o les daba alegría. Algunos estudiantes lograron perdonarse cosas que habían pasado en sus vidas, de las cuales no eran su responsabilidad.

1.2.2 A nivel Nacional

2. Título: El teatro, una forma diferente de comunicarse con el mundo. Jenny Alexandra Peñuela Salazar (2015)
Lugar de realización Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá
Preguntas orientadoras y objetivos de investigación: La pregunta que orientó el trabajo fue ¿Cómo mejorar los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de undécimo grado a través del teatro? Y el objetivo fue diseñar un proyecto de aula que utilice el teatro como herramienta didáctica para reforzar los procesos de lectura y escritura de estudiantes sordos de undécimo grado del colegio ICA
Categoría exploratorias: Lengua escrita, cultura sorda y teatro
Metodología: Investigación cualitativa, Investigación-Acción Educativa. Población: sordos y oyentes escolarizados de entre 17-22 años de undécimo grado de la Fundación para el niño sordo ICAL. En tres fases: Caracterización y evaluación inicial, intervención y evaluación final y reflexión. Diarios de campo, pruebas escritas y talleres de lecto-escritura.

Resultados / conclusiones: Permitió reconocer a los estudiantes la riqueza que existe en la comunicación viso-gestual la que utilizan cotidianamente y ver el lugar de la enseñanza más allá de los espacios convencionales. Utilizar el teatro es ideal para reconocer esta forma de comunicación y fortalece el proceso de comprensión de textos mediante obras literarias

3. Título: Teatro del cuerpo en la escuela: una propuesta de transformación para generar nuevas subjetividades en los estudiantes del Gimnasio Superior Nuevos Andes. Jairo Enrique Salcedo Rodríguez, Diana Carolina Duarte Bejarano y Viviana Andrea Forero Moreno (2012)

Lugar de realización: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá

Preguntas orientadoras y objetivos de investigación: ¿Cómo la introducción de talleres de teatro del cuerpo con los estudiantes del grado quinto del Gimnasio Superior Nuevos Andes transforma sus experiencias, generando pensamiento crítico y la posibilidad de constitución de subjetividades no impuestas por la escuela sino construidas por los mismos estudiantes?

General: Establecer si las prácticas pedagógicas basadas en nuestra propuesta del teatro del cuerpo con los estudiantes de grado quinto de la institución Educativa Gimnasio Superior Nuevos Andes, propician la constitución de nuevas subjetividades.

Categorías exploratorias: Educación bancaria, el cuerpo en la educación, Educación problematizadora y teatro del oprimido

Metodologías: enfoque cualitativo, con elementos etnográficos. Observación de contexto, se elaboraron juegos, talleres, dos entrevistas, (docentes y estudiantes). Diseño actividades. Registro en diarios de campo y talleres denominados Teatro del Cuerpo.

Resultados / conclusiones: - La experiencia de Teatro del Cuerpo permite recoger vivencias, construir saberes y generar soluciones conjuntas a diversas opresiones vividas por los estudiantes, además permite desarrollar subjetividades transformadoras, pensamiento crítico y emancipación de las opresiones vividas. Al utilizar el Teatro del Cuerpo se transforma el currículo y vinculan a las prácticas pedagógicas del aula otras alternativas, donde el estudiante es capaz de crear conocimiento a partir de su experiencia.

4. Título: El teatro pedagógico como herramienta de desarrollo de las habilidades de expresión oral en los niños, a partir de la propuesta de talleres y unidades didácticas aplicadas en el grado sexto del colegio Pierre de Fermat. Luis Jerónimo Muñoz Bernal y Luz Dary Parada (2015)

Lugar de realización: Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá

Preguntas orientadoras y objetivos de investigación: ¿Cómo un taller semanal de teatro pedagógico y unas unidades didácticas puede fortalecer la expresión oral en los estudiantes?

General: Indagar de qué manera el teatro pedagógico favorece las dinámicas de expresión en el aula, desde la aplicación de unidades didácticas que permitan desarrollar un análisis de las propuestas y finalidades pedagógicas de este enfoque.

Categorías exploratorias: Teatro pedagógico, expresión oral, currículo escolar.

Metodologías Enfoque cualitativo que privilegió la pedagogía teatral como estrategia de análisis. Las observaciones y la investigación de campo fueron las estrategias para recoger los datos.

Resultados / conclusiones: La formación de talleres teatrales pedagógicos para mejorar la expresión oral como herramienta metodológica, permite apoyar los contenidos y objetivos de otros aspectos curriculares. Los estudiantes adquieren aprendizajes potenciales, sobre todo en la etapa verbal y expositiva. El teatro pedagógico es un soporte activo en las diferentes áreas, buscando el buen aprendizaje de temas que ayuden a ampliar los conceptos y fortalecerlos. Es interdisciplinar y beneficiará a toda la comunidad.

5. Título: El teatro como estrategia didáctica para incentivar la lectura. Deissy Constanza Carrillo García y Laura Andréa Gallo Avendaño (2012)

Lugar de realización: Universidad Libre. Bogotá

Preguntas orientadoras y objetivos de investigación: ¿Cómo utilizar el teatro como estrategia didáctica para facilitar el acercamiento y el deleite de la lectura del género narrativo en los estudiantes del ciclo 4º del área de español y literatura del Colegio Miguel Antonio Caro jornada nocturna? El objetivo general fue diseñar una estrategia didáctica con base en el teatro para despertar el gusto por la lectura en los estudiantes del ciclo 4º del Colegio Miguel Antonio Caro jornada nocturna.

Categorías exploratorias: Teatro, lectura, estrategias didácticas y motivación

Metodologías Mediante la Investigación Acción se trabajó la motivación y la didáctica como disciplina para regular los procesos de enseñanza aprendizaje, donde se tuviera en cuenta la teoría y la práctica. Se aplicaron 10 talleres para desarrollar y fortalecer la capacidad lectora.

Resultados / conclusiones: La experiencia obtenida fue muy representativa porque proporcionó herramientas para fomentar el interés por la lectura; que será útil para construir mejores sociedades y promover los valores dentro y fuera del aula de clase. Gracias a este mejoraron sus habilidades de expresión de forma verbal y corporal en cada actividad propuesta a lo largo de la práctica pedagógica.

1.2.3 A nivel Internacional

6. Título: Desarrollo de la expresión oral a través de la dramatización en Educación Primaria. Silvia Ruano Martín y José Vidal Torre (2013 -2014).

Lugar de realización: Universidad de Valladolid, España.

Preguntas orientadoras y objetivos de investigación

¿Cómo mejorar la expresión oral de los alumnos, desarrollar la motivación para usar el habla, la creatividad, capacidad de observación y fomentar el trabajo cooperativo a través de la dramatización? El objetivo general fue analizar de manera reflexiva mi labor como docente, innovando en la metodología para responder a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas y motivarlos para «aprender».

Categorías exploratorias: Dramatización, expresión oral, competencia comunicativa.

Metodología: Se orientó desde una metodología experimental que, a través de las vivencias en el aula de clase, permitió comprender o a dar respuesta a las hipótesis planteadas. Se realizaron talleres teatrales.

Resultados / conclusiones: A través de actividades lúdicas se motiva a los alumnos a comunicarse superando sus miedos, y contribuye de manera eficaz a su desarrollo individual y social. La dramatización consigue que los alumnos comprendan sintaxis, léxico, etc., - No se cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para poder dar en la escuela el tratamiento que se merece la dramatización. Utilizar el lenguaje a través de la dramatización ayuda a los niños y niñas a transformarse, a experimentar sin miedo y a conseguir una adecuada expresión oral.

7. Título: Incidencias del Teatro en el Aprendizaje y Personalidad de Niños y Niñas de 6° Año de Educación General Básica. Verónica Lagos Araya y Verónica Palacios Arce (2010)

Lugar de realización: Universidad Academia de Humanismos Cristiano. Santiago de Chile

Preguntas orientadoras y objetivos de investigación

¿Cuáles son las incidencias que puede obtener un grupo de alumnos/a de 6° año Básico que asisten a un Colegio Municipal ubicado en la comuna de Maipú, dentro de un Taller de Teatro? El objetivo general fue conocer la visión de los docentes y estudiantes sobre las incidencias de un Taller de Teatro en un grupo de alumnos/a de 6° año Básico de un Colegio Municipal de Maipú.

Categoría exploratoria: Teatro, educación y pedagogía teatral.

Metodología: Se trató de un ejercicio cualitativo y de carácter descriptivo e interpretativo, con la participación de las docentes encargadas del taller y cuatro alumnos del 6° año básico B.

Resultados / conclusiones: Los docentes lograron conocer una evolución y mejoramiento del proceso de cada alumno/a. El taller de teatro genera aportes a la personalidad de los niños y niñas participantes del taller, y estos efectos se observan en diferentes subsectores de aprendizaje como en el desarrollo de su vida social. Los estudiantes comprendieron el aporte del teatro en sus vidas fomentando aspectos personales dentro de su entorno social cotidiano.

Cuadro síntesis de los aportes, continuidades y distancias de la investigación

<p>Asuntos que retoman de los anteriores trabajos.</p>	<p>Metodología: Enfoque cualitativo. Observación directa. Entrevistas. Diarios de campo (pedagógicos).</p> <p>Una categoría exploratoria: Teatro Pedagógico, utilizada por Luis Jerónimo Muñoz Bernal y Luz Dary Parada en su proyecto de grado realizado en el año 2015</p> <p>Conclusiones: “Es imprescindible recurrir a la expresión corporal para comunicarse, esta es inherente a los seres humanos, por lo tanto, utilizar el teatro como un espacio cultural que incluye todos los elementos de la expresión no verbal” (Peñuela, 2015, p.10)</p>
<p>Se difiere y se toma distancia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Del trabajo focalizado en la escuela, particularmente en el aula de clase. - De las que se enfocan en la oralidad y los procesos de lectura escritura. - De las orientadas a los niños y por maestros.

Nuevos aportes al campo de indagación o lo novedoso de su trabajo.	<ul style="list-style-type: none">- El uso del teatro como elemento pedagógico para la transformación en sujetos adultos. Es decir, teatro Pedagógico como categoría exploratoria.- La exploración del concepto de Experiencia y Sujeto de la experiencia, según Jorge Larrosa y su combinación con el teatro para la transformación.- La realización de la escritura de unos cuadros teatrales basados en los procesos de transformación de los sujetos que intervienen.- Realizado con un grupo conformado por adultos de edades, contextos sociales económicos y educativos distintos, convocados para esta investigación
---	---

1.3 Descripción del problema de investigación

“El teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana.”

Federico García Lorca (Villanueva, 2017)

Desde hace siglos se ha hablado del teatro y su relación con la educación y la vida. Para Aristóteles el fin del teatro era imitar personas que realizan acciones. Sin embargo, considero por mi experiencia y lo que ha significado el teatro a lo largo de la historia, que el concepto es mucho más amplio, en su esencia es más que eso; es imaginación, es el arte en cuarta dimensión, es la posibilidad de ser parte de la obra de arte y autor al mismo tiempo. Es cambiante, mágico, humano, es la vida llevada al escenario. Como lo decía Arthur Miller, dramaturgo y guionista estadounidense, citado por Ana Cristina Restrepo (2013) “el teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto como la vida” (p.1).

En mi caso, he estado vinculado a él desde muy pequeño. Me ha servido para formar mi personalidad. Me ha permitido hacer una especie de catarsis y escudo ante las situaciones de la condición humana y las realidades de un país como Colombia. Ha sido una forma de expresarme al mundo, es decir, ha funcionado como la herramienta que canaliza mis ideas para poder comunicar de una mejor manera lo que quiero y siento que debo decirle a los demás. El teatro transforma constantemente mi vida. Lo cual me llevó a la idea de analizar si eso también lo puede hacer con otras personas.

Por ello, hay muchas posibilidades de salir distintos, de ser otros, y más cuando entramos en contacto con el teatro pedagógico, pues, como lo afirma la Comisión de Terminología de la Educación de Quebec citada por Muñoz y Parada (2015) “El teatro pedagógico está constituido por un conjunto de valores, reglas, principios, preceptos,

modelos y muchos datos teóricos y prácticos cuya meta es guiar las intervenciones del profesor a fin de mejorar los aprendizajes de todos los participantes” (p.8). Además, en nuestro país es necesario pensar una pedagogía que, como dice Recalde (2015):

Visibilice la imaginación, la emoción, la fantasía, la sensibilidad individual y social [...] que contribuya a la formación de individuos más sensibles, que expresen la contradicción, que hagan presente el conflicto interno, que aclaren su vida interior, que comuniquen sus diferencias (p.23).

Es esa posibilidad que brinda el teatro en perspectiva pedagógica, de volver sobre la vida misma, lo que constituye el núcleo de nuestro problema de investigación, asunto que hemos venido afinando a partir de un rastreo de estudios y experiencias que han abordado la relación teatro, pedagogía y experiencia. Este ejercicio muestra una tendencia en lo referido a trabajos que hacen uso del teatro como herramienta didáctica para acceder a conocimientos en distintos espacios formales de la educación. No obstante, aquí nos interesa explorar un teatro pedagógico no solo en la perspectiva didáctica, sino su potencia en la transformación de los sujetos que participan en un montaje teatral concreto.

En esta ocasión, trabajaremos con personas adultas, en un espacio creado en el contexto de los propósitos formativos de la Corporación Te Creo, a partir de un cruce de intereses entre los participantes del taller Teatro para la Vida, las dinámicas formativas de la Corporación y de mis propios intereses como maestro investigador. Si el teatro es como la vida, cambiante y accidental, considero fundamental pensarlo como escenario para la transformación del sujeto. Aquí cruzaremos la categoría de Teatro pedagógico con los conceptos de Experiencia y Sujeto de Experiencia de Jorge Larrosa, pues como él advierte, “el sujeto hace de la experiencia algo, pero, sobre todo, hace la experiencia de su propia transformación” (Larrosa, 2009, p.17).

Por lo tanto, vamos entender la Experiencia como *eso que me pasa* (Larrosa, 2009, p.14) *Eso*: es lo que está fuera de nuestro ser, ajeno a nosotros, pero que dejamos que nos toque y nos transforme. *Me*: es el ser, lo que somos como humanos y todo con lo que llegamos, estando dispuestos a dejarnos tocar. Ese *ser (me)* está constituido por la reflexividad, porque es un análisis de ida y vuelta. Por la subjetividad, porque tiene que ver

con el sujeto, y transformación, porque el sujeto debe salir transformado y dispuesto a seguirse convirtiendo en sujeto de la experiencia. Finalmente, *pasa*, es la huella en nosotros como sujetos que, aunque nos deje con incertidumbre, genera una libertad que nos permite continuar construyéndonos.

En suma, nuestro problema de investigación sitúa al teatro pedagógico en la categoría de “eso”, en tanto, nos interesa explorar su lugar en ese *me* que trae consigo la reflexividad, de la subjetividad y la transformación. Esto es, esa experiencia artística que lo configura y lo transforma en otro ser; en un sujeto de la experiencia.

Por todo lo anterior, la pregunta que orientó el trabajo fue la siguiente: ¿De qué manera la actuación en teatro aporta a la configuración del sujeto de la experiencia en los participantes de Taller Teatro Para la Vida de la Corporación Artística y Cultural Te Creo?

Objetivo General

Comprender la incidencia del teatro pedagógico en la configuración del sujeto de la experiencia en los participantes del taller *teatro para la vida*, a partir del montaje de una obra de teatro, de manera que el proceso vivido nos permita ampliar nuestra mirada respecto al teatro como práctica formativa.

Objetivos Específicos

1. Describir las experiencias de transformación del sujeto, que emergen del montaje de una obra de teatro.
2. Visibilizar las conexiones entre teatro, experiencias y las prácticas que llevan al cuidado de sí y de otro los otros.
3. Reflexionar sobre la pertinencia del teatro en los procesos de educación y formación del sujeto participante en el taller *Teatro para la vida* de la Corporación *Te Creo*.

CAPÍTULO 2

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

¡Ser humano, es ser teatro!
Augusto Boal (2002, p.25)

Esta investigación se fundamenta teóricamente alrededor de tres conceptos claves: *experiencia, sujeto de la experiencia y teatro pedagógico*. Esto nos permite acercarnos a las categorías de análisis con unas comprensiones iniciales, lo cual no quiere decir que se establezcan como filtros exclusivos para interpretar los resultados de la investigación. Constituyen un punto de vista adicional, en conjunto con los participantes y mi propia mirada, alrededor de los cuales se teje el ejercicio hermenéutico. Es decir, aunque las teorías nos dan un punto de apoyo, no son inmutables, sino que sirven como un acompañamiento comprensivo que se traduce en experiencias de resignificación alrededor de los conceptos que han orientado el trabajo.

2.1 La Experiencia

Perspectivas históricas del concepto de experiencia: acercamientos a las propuestas de Kant, Hegel y Gadamer

Según Guido Gómez de Silva (1998) en el Breve Diccionario Etimológico de la Lengua española, la experiencia se define como los conocimientos que se adquieren con la práctica. Es una palabra que viene del latín *experientia* [...] participio activo de *experiri* “tratar”, procurar: aprender tratando; hacer la prueba. Como vemos, desde definición formal, la experiencia se refiere al hecho práctico, es decir, hay una tendencia hacia el empirismo y su función práctica.

En el campo de las humanidades y las ciencias sociales, este concepto ha sido analizado por múltiples autores, en su mayoría con una similitud teoría enfocada en la práctica y el empirismo que, si bien son campos interesantes y amplios, no me centraré en ellos para el presente análisis, pues nos desvía de los objetivos articulados a mi problema de investigación.

En este orden de ideas, Reyes (2008) citando a Jaime Rubio, propone que si nos vamos a una raíz trágica

Es Esquilo quien nos ha enseñado que la experiencia es el “aprender del padecer”. Esta fórmula no significa que nos “hacemos sabios a través del daño y del desengaño”. Significa algo más: que el hombre reconoce los límites del ser hombre. En una palabra, la experiencia es, “experiencia de la finitud humana”. Es experimentado en el auténtico sentido de la palabra aquel que es consciente de esta limitación, aquel que sabe que no es señor ni del tiempo ni del futuro; el hombre experimentado reconoce los límites de toda previsión y la inseguridad de todo plan (p.55).

A partir de lo anterior, podríamos afirmar que un ser experimentado no tiene certezas y que por esa misma razón va en la búsqueda de algo que no sabemos qué es, o que el sujeto que experimenta no sabe qué es. Además, ese no saber qué le depara el futuro hace que siga indagando y reflexionando sobre su propia existencia, pues si ya supiera cuál es su destino desde un punto de vista fatalista, no tendría necesidad continuar buscando.

Esta mirada de la experiencia nos conecta con la propuesta del que sería llamado el padre de la filosofía moderna, el alemán, Emmanuel Kant, para quien la experiencia “aparece fundamentalmente como el resultado, como el producto de la actividad cognoscitiva, en la que necesariamente interviene como soporte todo el conjunto de condiciones interpuestas por la subjetividad humana (citado en Amensual, 2007, p.2).

Dicha aproximación, que hace referencia al resultado, permite afinar un poco el horizonte desde donde oriento mi pregunta de investigación, particularmente respecto al lugar del teatro en la configuración del sujeto, por tanto, sus modos de habitar la experiencia y los saberes – conocimientos que se articulan a ella. En este sentido, Amengual (2007) retornando sobre las ideas de Kant respecto a la experiencia, precisa:

Podríamos resumir el concepto kantiano de experiencia diciendo que, en sentido estricto, es "conocimiento de lo dado sensiblemente". Pero quizás más importante que este aspecto es el siguiente: la experiencia es el comienzo del conocimiento, no algo previo a él, de tal manera que el conocimiento empieza con la experiencia, puesto que la experiencia es conocimiento, el primer

conocimiento. La experiencia no es sólo el material previo al conocimiento, sino conocimiento, conocimiento propiamente dicho, elaborado (p. 3).

Ahora bien, si bien Kant ofrece unas luces para entender la experiencia en perspectiva de conocimiento, se queda corto en cuanto a los alcances que ésta puede tener. De la mano de Amengual (2007), podríamos señalar dos limitaciones de la propuesta de Kant, asuntos clave que hacen que en el presente trabajo tome distancia de la mirada kantiana de experiencia:

La primera tiene que ver con el modo como la experiencia llega al sujeto. Kant lo determina solamente a partir de las disposiciones propias del sujeto, y del sujeto en general, por tanto, ahí no hay lugar a intereses, afectos, fines que guían, etc. El sujeto recibe o accede a la experiencia en virtud de las disposiciones o estructuras trascendentales que le son características como sujeto (p.7).

La segunda limitación hace referencia a que Kant intenta describir las estructuras del individuo, independiente de su historia personal. Esto implica una ausencia total de aspectos que son decisivos en la vida de una persona en pro de construir su propio aprendizaje. “El hombre sólo aparece como sujeto racional abstracto. En este sentido es significativa la limitación sistemática sobre las capacidades, o a una teoría trascendental del alma, sin siquiera mencionar algo tan importante como los estados de ánimo” (Amengual, 2007, p.8).

Del mismo modo, Amengual, aborda la propuesta de Georg W. Hegel, indicando que para este filósofo “experiencia es, por tanto, la sustitución de una falsa o incompleta o imperfecta convicción por otra verdadera más completa y perfecta; es lo que en términos religiosos se llama conversión, y en términos pedagógico-ilustrados transformación de la conciencia” (Amengua, 2007, p.11). En Hegel, la experiencia comporta su superación en saber, en ciencia. Es más, se puede afirmar que la experiencia se hace siempre desde una lógica (Amengual, 2007).

Lo anterior deja claro que, si bien los aportes hegelianos permiten comprender el concepto de experiencia en el campo de la consciencia, no es suficiente para el presente trabajo, debido a que, desde nuestro punto de vista, en la configuración del sujeto son

fundamentales las relaciones y el entendimiento con el otro. Esto porque, como seres curiosos y perceptivos, nos interesa explorar las formas de comunicarnos con el mundo y aprender a vivir en él; es decir, las herramientas fundamentales que nos ayuden a defendernos en la vida misma, y eso es imposible hacerlo si no tenemos una conciencia de la existencia del otro, desde lo humano. Y ese factor no está en su totalidad guiado por conceptos lógicos; existen situaciones, matices, percepciones y experiencias que marcan nuestra existencia, que son indefinibles, que están en lugares inexplorados y así intentemos tomar conciencia, no lograremos en su totalidad.

En esta perspectiva, traigo a colación los importantes aportes del filósofo Hans-Georg Gadamer citado por Reyes (2008), respecto a la experiencia:

Es un acontecimiento, es una irrupción de lo que hasta ahora no se había experimentado. Sin embargo, el que experimenta se hace un experimentado, consciente de un saber general, se apropia de la experiencia. La experiencia no se puede hacer dos veces, se está confirmando continuamente, pero como experiencia ya no se vuelve hacer. [...] el que experimenta se hace consciente de su experiencia, se ha vuelto un experto: ha ganado un nuevo horizonte dentro del cual algo puede convertirse para él en experiencia (p.29).

Gadamer me da luces cercanas a nuestra búsqueda, pero nos impide situar al teatro dentro de ella, en pro de una mayor claridad en la solución de la pregunta que se formula este proyecto. Así como también, es importante hacer la salvedad que no siempre ser consciente de la experiencia hace que el sujeto sea un experto, al contrario, abre un permanente de seguir adquiriendo nuevas experiencias. La experiencia nos hace ser consciente de nuestra propia ignorancia, por lo tanto, no nos deja como un producto terminado.

La experiencia como eso que me pasa: aportes de Jorge Larrosa

La forma en que el filósofo español Jorge Larrosa elabora el concepto de experiencia, particularmente el lugar en que sitúa el concepto, en una articulación más amplia entre sujetos

y exterioridades, se me presenta como un punto de anclaje pertinente para comprender mi problema de investigación. Al respecto Larrosa (2003) en diálogo con Kertész, afirma:

La experiencia es lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma y me transforma, me constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura mi personalidad. Por eso, el sujeto de la formación no es el sujeto de la educación o del aprendizaje, sino del sujeto de la experiencia: es la experiencia la que forma, la que nos hace como somos, la que transforma lo que somos y lo convierte en otra cosa (p.7).

Además, advierte, Larrosa (2009) “hacer una experiencia con algo, significa que algo nos acaece, nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma” (p.25). Este concepto es relevante porque parte de la construcción del afuera hacia adentro y viceversa, es decir, que la experiencia es un camino de dos vías. Por lo consiguiente, Larrosa la define como “*eso que me pasa*”. Axioma que posibilita ubicar el teatro y su contenido pedagógico de una manera más pertinente y clara dentro de la investigación. En tal sentido, el teatro, en nuestro caso, es *eso* que les pasa a los participantes como posibilidad de transformación, esto es, de configuración como sujetos de experiencia.

2.1.1 Sujeto de la Experiencia

A partir del concepto de experiencia propuesto por Larrosa, nuestro trabajo hace énfasis en la noción de *sujeto de la experiencia*, en la perspectiva de precisar a qué tipo de sujeto hace referencia el trabajo de investigación. En este sentido, nos parece innecesario desplegar una discusión histórica respecto al concepto de sujeto, justamente porque nos interesa trabajar desde un horizonte teórico de sujeto articulado al concepto de experiencia que ha orientado el presente ejercicio de investigación. Lo cual no se trata de una falta de rigor teórico, sino que dicha licencia (descartar otras teorizaciones sobre el sujeto) nos permite avanzar en las comprensiones que se desprenden de la articulación entre experiencia y sujeto, puesto que la experiencia, tal como aquí la asumimos, requiere de un tipo de sujeto: un sujeto de la experiencia.

Al respecto Larrosa (2009) afirma “el sujeto hace parte de la experiencia de algo, pero sobre todo de su propia transformación” (p.17). Esto quiere decir que la experiencia tiene lugar en sujetos que asumen su propio proceso de transformación, de apertura; que se dejan tocar, decir; que están dispuestos a seguir en movimiento, en travesías que los hacen ser lo que son, siempre momentáneamente. Transformación que parte de *eso* que les pasa. Y es justamente este lugar, en *eso* que pasa, donde se sitúa nuestro objeto de trabajo pedagógico, es decir, el teatro. Para, de esta manera, explorar qué pasa en la vida de los participantes del taller *Teatro para la Vida* cuando hacen teatro. Dichas relaciones y conceptos se pueden ver gráficamente en el siguiente cuadro

2.2 Teatro Pedagógico

En la Grecia antigua, el teatro era para rendir tributo a Dionisio, a partir de coros que representaban historias con máscaras y actores que narraban la historia. Más adelante se despojaron de las máscaras. Esta práctica no buscaba en los actores más que una sucinta representación de la historia y aunque pudo tener algún componente didáctico no era su función principal. Muchos siglos después, los actores y compañías de teatro comienzan una exploración del arte como tal, sin embargo, la reflexión sobre el carácter pedagógico no aparece aún con fuerza. Tal vez hubo un acercamiento con el teatro escolar de los Jesuitas (Menéndez, 2005) pero era más una estrategia política y religiosa que usaba Roma para la contrarreforma.

En el siglo XVI, Shakespeare hace lo que el crítico norteamericano Harold Bloom (2001) llama *La invención de lo humano*, que significa que los personajes no son totalmente buenos ni malos. Es decir, Shakespeare, les da ese toque de ambivalencia tan importante en representaciones y dramaturgias futuras. Hoy esto parece obvio, pero antes del dramaturgo inglés, según Bloom, los personajes eran carentes de matices propios de la condición humana.

Esta característica les da a los actores unas bases de donde tomar un contenido más profundo para la creación de los personajes.

El teatro, como arte va evolucionando y varios siglos después, en el siglo XIX y principios del XX, el ruso Konstantín Stanislavski (1970) director de teatro, buscando una técnica que le sirviera al actor para llevar a cabo de la mejor manera su actuación, saca a la luz el concepto *memoria emotiva*, que, en síntesis, es la técnica basada en los recuerdos personales que el actor utiliza para traer a escena una sensación determinada. Por ejemplo, si un actor necesita llorar, entonces, recuerda un suceso personal como la muerte de un ser querido, o algo que le haya generado mucho dolor en su vida, y así de esta manera, el personaje llora.

A mitad del siglo XX aparecen lo que Luís Muñoz y Luz Dary Parada (2015) llama *la pedagogía teatral*, que se puede definir como una metodología de enseñanza que utiliza el juego dramático o teatral para desarrollar aprendizajes. Ésta emerge después de la segunda guerra mundial como “la posibilidad de proponer nuevas fórmulas para superar los traumas post- guerra, pero también para abrir nuevos campos de estudio y práctica de una educación no conductista” (García, 1996, p. 23).

Por lo anterior, se infiere que el teatro puede ser usado como una herramienta terapéutica. Es allí donde aparece el brasileño, Augusto Boal, quien es el creador del Teatro del Oprimido, descrito como

Un sistema de ejercicios físicos, juegos estéticos y técnicas especiales cuyo objetivo es restaurar y restituir a su justo valor esa vocación humana, que hace de la actividad teatral un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de soluciones a problemas sociales e intersubjetivos (Boal, 2002, p.28).

En este tipo de teatro se realizan psicoterapias teatrales, basado en una mirada hacia el interior, pues en la vida cotidiana, la atención se va hacia personas o cosas externas a nosotros. No obstante, “en el tablado, nos volcamos hacia nosotros mismos. El protagonista hace y se ve haciendo, muestra y se observa mientras muestra, habla y escucha lo que dice” (Boal, 2002, p.43).

Así, entonces, se combinan dos cosas: la representación de un personaje imaginario y la historia personal del actor. Es decir, que cuando se actúa, según este precepto, se tiene en cuenta las experiencias que cada actor ha tenido y el respectivo análisis de sus emociones y cómo comprenderlas mejor. Al respecto dice Augusto Boal (2002)

El teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo y, a partir de ese descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de obrar. Descubre que puede mirarse en el acto de mirar; mirarse en acción, mirarse en situación. Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede llegar a ser. Comprende dónde está, descubre dónde no está e imagina a dónde puede ir. Se crea una composición tripartita: el yo-observador, el yo-en-situación, y el yo-posible (el no-yo, el Otro) (p.25).

Por ello, aquí vamos a entender por *teatro pedagógico* un espacio artístico y estético que posibilita al sujeto elaborar su propia experiencia de “algo” en el escenario de una relación pedagógica (Frigerio, 2012). Esto quiero decir que el teatro o la teatralidad se articula a los horizontes políticos, éticos y estéticos de una relación pedagógica. En otras palabras, lo pedagógico del teatro, tal como lo abordamos aquí, tiene que ver con su configuración como escenario en el que sea posible el reconocimiento de sí mismo y del otro, la disponibilidad de unos saberes y los efectos o marcas que pueda dejar en los participantes. Esta marca o efectos es lo que hemos denominado como *experiencia*.

A partir de lo anterior es que nos parece pertinente ubicar el *teatro pedagógico* como *eso que me pasa*; como esa práctica transformadora que hace posible la configuración de nuevos seres. Al mismo tiempo, la bisagra que conecta los conceptos claves del presente trabajo, esto es, experiencia y sujeto de la experiencia, pero también mi propia experiencia como actor-humorista el campo teatral², pues no solo exploramos aquí la transformación de los participantes del taller como sujetos de la experiencia, sino mi propia configuración como director-docente.

² Me he desempeñado como actor y humorista profesional por más de veinte años. Esto me ha permitido, entre muchas cosas, comenzar a conocerme, observar cambios en mi personalidad y en la construcción de mi ser.

CAPÍTULO 3

3. MEMORIA METODOLÓGICA

*“La investigación cualitativa es entender
la vida misma, desde la vida misma.”*

Galeano (2014)

3.1 Enfoque de investigación: relaciones metodológicas para la experimentación teatral

El mundo se ha dividido entre los que supuestamente saben y los que ignoran. Es decir, existen unos paradigmas de verdad que no permiten discusión, y fundamentados en la mirada positivista, principalmente eurocéntrica, generan verdades absolutas como mecanismo de dominación política, cultural y económica. En el caso de las investigaciones etnográficas esta hegemonía del conocimiento se puede ver en dos de las tres relaciones que Cubides y Durán (2002) denominan como relación *sujeto-objeto*, *sujeto- sujeto relativo* y *sujeto-sujeto*, siendo la primera de más tradición y uso, en la que el investigador no reconoce ningún aporte relevante por parte de la comunidad o los sujetos investigados. En la segunda relación el investigador reconoce las relaciones que se dan entre investigador y participantes, pero no las modifica ni las transforma. Así, como luz de esperanza y a la vez como reto, Vasco (2002) plantea que:

Una manera contraria de mirar las cosas exige trascender la individualidad, romper con la ficción del sujeto y eliminar la idea de que el sujeto del conocimiento es el etnógrafo. Realmente el sujeto debe ser conjunto social, integrado por el etnógrafo, que ya porta sobre su espalda el peso de las relaciones de su sociedad que lo determinan (p.466).

Por tal razón, desde una perspectiva política, epistemológica y principalmente ética, considero pertinente usar el enfoque cualitativo, ya que como dice Eumelia Galeano (2014) la investigación cualitativa trabaja con “las cualidades de los seres humanos y los considera productores de conocimiento, [...] Como seres capaces de pensar, de reflexionar y de construir conocimiento con otros. De entender las realidades que ellos viven y que ellos también contribuyen a transformar” (min. 2). Y, desde esa mirada, construimos la relación

sujeto-sujeto para el presente trabajo de grado, puesto que hay una participación explícita de los participantes en la construcción de la investigación. Además, los integrantes del Grupo Teatro para la Vida, la Corporación Artística Te Creo y yo como investigador, hemos realizado de manera conjunta aportes significativos y, cada uno desde su función dentro de la investigación, ha puesto su granito de arena para que se lleve a buen término.

De ahí que, una apuesta *sujeto-sujeto*, sea fundamental para este proceso de investigación, toda vez que contribuye a la formación de todos los participantes. Por tanto, el investigador no se queda con el conocimiento producido, sino que éste es apropiado colectivamente, es decir, la retroalimentación y el cruce de experiencias posibilita escenarios de cambio, de empoderamiento y transformación a todas las partes participantes.

Por lo anterior, tuve en cuenta los cuatro criterios éticos necesarios para el análisis cualitativo que propone Galeano (2014): consentimiento informado (ver anexo 1), reciprocidad, confidencialidad y retorno social de la información³. Es decir, que los participantes del Taller Teatro para la vida, son conscientes de la relevancia de su participación, pues hacen parte de una investigación y que todo lo que sucede allí será motivo de análisis académico. Esto basado en que las investigaciones cualitativas son intersubjetivas y se construyen con el otro.

3.2 Tipo de investigación: Investigación Basada en las Artes como escenario de exploración entre artes, investigación y formación

Dentro de las posibilidades del enfoque cualitativo, nos pareció pertinente usar la Investigación Basada en las Artes (IBA) como escenario concreto de exploración metodológica, en coherencia con nuestro problema de investigación. Este tipo investigación, según Barone y Eisner citados por Hernández (2008): “utiliza procedimientos artísticos para dar cuenta de prácticas de experiencia, en las que tanto los diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias, desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación” (p.92). Por ello, aquí usamos el teatro, concretamente el teatro pedagógico como ruta metodológica que nos permite trabajar desde

³ Al final del proceso le será entregado a cada uno de los participantes un compilado de sus testimonios escritos y en video.

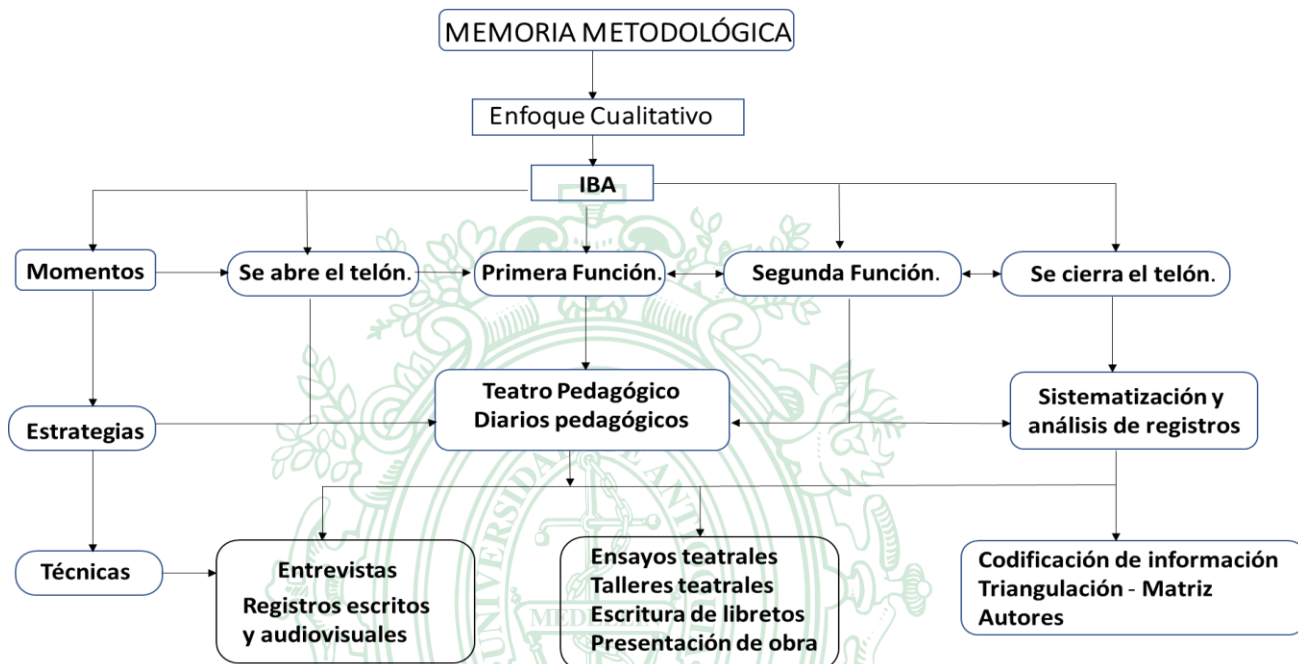
una perspectiva performativa en la que, artes, investigación, formación y experiencia, se cruzan de forma tal que posibilita un acontecimiento estético-pedagógico fundamental para generar nuevos sujetos de conocimiento; que se construyen en la reflexión del ‘sí mismo’. En palabras de Hernández (2008), sería un tipo de investigación que “pone el énfasis en el hecho de comunicar una experiencia en la que el investigador está implicado, hasta el punto de que puede ser la experiencia del propio investigador” (p. 105).

De acuerdo con lo anterior, al interior de la IBA, se despliegan estrategias de investigación, entendidas como “modelos o patrones de procedimiento teórico y metodológico, en los cuales se han cristalizado usos específicos de investigadores y estudiosos de la investigación social cualitativa” (Galeano, 2014, p.19). En nuestro caso, usamos tres: el teatro pedagógico, los diarios pedagógicos y la sistematización y análisis de registro.

A partir del teatro pedagógico elaboré las funciones (montajes teatrales) con los participantes, concretado en nuestra propuesta de *teatro de la experiencia*. Y en los 17 diarios pedagógicos que realicé, registré y analicé la información producida en el proceso de investigación. Al respecto del uso del diario pedagógico, Fernández y Roldán (2012), afirman, “el carácter secuencial permite identificar situaciones o acciones que se repiten y, por tanto, se convierten en prácticas usuales del docente, quien debe entender el diario como una fuente para realizar exploraciones sistemáticas dentro de su labor educativa” (p. 221).

De esta manera, en el desarrollo del teatro pedagógico desarrollamos unas técnicas de investigación de forma concreta: entrevistas, que posibilitaron la reconstrucción de experiencias e historias de vida de los participantes; generando, además, cercanía emotiva entre ellos y yo como investigador. Los dos montajes teatrales, que dieron pie a ensayos, talleres, escritura de libretos y la presentación al público, dando lugar al significado formativo de la investigación. Registros escritos y audiovisuales que nos permitió compilar los testimonios y las vivencias de todo el proceso.

El siguiente cuadro sintetiza nuestra memoria metodológica, da cuenta de las relaciones entre enfoque, tipo de investigación, estrategias y técnicas, articulado a los momentos en los que despliega.

3.3 Momentos de la experiencia

3.3.1 Se abre el telón

En este primer momento realicé una contextualización acerca de Te Creo y su historia tanto pedagógica como artística por medio de entrevistas. Puesto que “ofrecen un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. [...] es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista... de manera relativamente abierta” (Díaz, García, Martínez y Varela, 2007, p.163). Estas conversaciones se dieron de manera amigable con la comunidad estudiantil de la corporación, sus directivas y profesores que permitieron generar una idea del contexto social, académico y artístico de la institución, así como vislumbrar el impacto de las artes en sus vidas. Al mismo tiempo, realicé una convocatoria para conformar el taller que inicialmente denominé como Teatro para la vida⁴; por medio de entrevistas, pude conocer las expectativas iniciales de los participantes y algunos rasgos previos de sus búsquedas personales.

⁴ Este fue el nombre del Taller para el cual se inscribieron los participantes. No debe confundirse con *Teatro de la experiencia*, pues este es un concepto que emergió en el proceso analítico.

Con el grupo ya definido comenzamos a realizar talleres teatrales para generar un diagnóstico de posibles experiencias artísticas previas a la vez que fueran aflorando aspectos de su personalidad, que dieran luces a las intenciones del proyecto. Estos primeros visos de formación los fui compilando sistemáticamente en los diarios pedagógicos (ver anexo 2) donde plasmé testimonios de los participantes, descubrimientos de la investigación, reflexiones acerca de la práctica formativa, al igual que las implicaciones metodológicas del uso del arte. Esto, en clave de formación docente, me permitió dar reflexionar acerca de los aciertos del proceso, pero también de los aspectos a mejorar en la metodología y en la observación como investigador.

3.3.2 Primera función

A partir del segundo encuentro, comenzamos a realizar ejercicios teatrales de calentamiento, manejo de la voz, y la respiración que fueran poniendo su cuerpo y su mente a tono con la práctica teatral. Se destacan entre ellos, los ejercicios “¿Quién soy yo?” y “Te vendo esto”. En el primero, por medio de un monólogo, debían hacer una presentación personal donde se diera a conocer un objeto o elemento significativo en sus vidas. En el otro ejercicio, hicimos una repartición aleatoria de los objetos de cada uno, y el reto era venderlos por medio de una presentación individual.

En principio, teníamos la intención de realizar una sola función en todo el proyecto, pero la motivación y participación activa de los integrantes del taller dio pie a pensar en dos montajes, uno en cada semestre. Esto fue positivo, pues, a pesar de acarrear mayor trabajo para el investigador, permitía más material de análisis para el proyecto.

Para esta primera función, con una guía de mi parte como investigador y conocedor del teatro, los participantes aportaron inicialmente algunas ideas y realizaron un primer ejercicio de escritura de libretos. En esta etapa tuvimos algunas dificultades, pues los participantes escribían sus escenas en un estilo narrativo. Por lo tanto, debido a la premura del tiempo, tomamos la decisión de que yo escribiera los cuadros teatrales que se iban a representar retomando las ideas iniciales de ellos. De este primer proceso surgieron tres cuadros teatrales⁵

⁵ Hay un aspecto que considero relevante en la metodología de teatro pedagógico y es que el docente que la lleve a cabo, debe estar en la capacidad de escribir textos y haber tenido experiencia en el teatro como actor y director, o como mínimo en uno de los dos. Del mismo modo, en este tipo de investigación se asumen

o *sketches*, donde cada uno de los participantes tuvo una participación significativa: *El exorcismo*, *El hotel de los sueños* y *Nada es lo que parece* (ver anexo 3).

En los ensayos de esta primera función nos encontramos con dificultades de tipo interpretativo porque los participantes no era actores profesionales. La interpretación de un personaje distinto a ellos en su manera de moverse, hablar y vestirse fue un gran reto. Así como la memorización de los libretos fue una de las prácticas más complejas para ellos, puesto que en su vida cotidiana no están acostumbrados a memorizar cada palabra y diferenciarla del movimiento. Para ello, recurrí a ejercicios de juegos mentales, del cuerpo, de repetición de acciones y de disociación mente y cuerpo. Finalmente, aunque unos tuvieron una interpretación más destacada a nivel actoral que otros, quedaron satisfechos, tanto el público asistente como los participantes.

3.3.3 Segunda Función

En la segunda función hicimos una mayor exigencia tanto actoral como formativa. El grupo respondió con compromiso y buena actitud. Después de la primera experiencia en el escenario quedaron mucho más motivados para la segunda y ellos mismos pedían que se les exigiera mayores retos artísticos. Todo esto se iba reportando en los diarios pedagógicos y las entrevistas semi estructuradas.

Basado en las memorias de los diarios pedagógicos anteriores y los testimonios del cierre de la primera función, hice una ruta metodológica para el segundo montaje (ver anexo 4). Lo primero fue retomar los aprendizajes iniciales y continuar con los protocolos de cada sesión (calentamientos del cuerpo y de la voz, estiramientos, etc.). Realizamos talleres teatrales, como el juego de *Mímica* y *El Guía*. En el primero, uno de los participantes debía contar una película usando solamente su cuerpo como instrumento de comunicación. En el segundo, uno de los participantes usaba tapa ojos mientras era guiado por el otro para después intercambiar los roles. Estos juegos facilitaron el reconocimiento del propio cuerpo y algunos

dos roles principales. Docente-investigador en formación y director del montaje teatral. Estos roles deben estar definidos con claridad, pues los hilos que separan uno del otro son muy delgados debido a su constante fluctuación.

miedos de los participantes, así como el trabajo en equipo, el despertar de los sentidos y estimulación de la imaginación.

Esto sustentando en lo que expresa al respecto del juego y el teatro, el antropólogo y dramaturgo colombiano, Enrique Vargas, en entrevista realizada por la revista *Ophelia* (s.f):

El juego para mí es lo que nos permite ser. Somos hombres porque jugamos. El juego nos permite conocer y conocernos. Sin el juego estaríamos todavía en la Edad de Piedra. Estoy seguro que el descubrimiento del fuego no resultó de ninguna teoría, o idea previa, sino que apareció cuando los hombres jugaban con unas varitas y unas piedras... El hombre inventa jugando, la cultura viene del Juego. Por otro lado, el teatro es una forma de juego. En el Juego el cuerpo siente, y esto nos lleva a la memoria del cuerpo. El cuerpo recuerda cuando lo abrazan, recuerda el abandono, recuerda cómo nacemos, el cuerpo, finalmente, recuerda la muerte.

Para la segunda función los participantes deseaban estar todos en una sola obra y no en cuadros independientes. Por lo tanto, siendo coherentes con la propuesta ética de la investigación y habiendo aprendido de lo complejo del proceso anterior respecto a la escritura de los textos. Retomé una estructura de una obra de mí autoría que tenía en el archivo personal desde hacía diez años. La obra *Nadie sabe lo de nadie* (ver anexo 5) fue adaptada a las necesidades especiales de los participantes y de la investigación.

Este trabajo fue difícil, pues en una entrevista individual con los participantes decidimos trabajar individualmente un aspecto de su experiencia en la obra. Por lo tanto, la escritura tuvo un reto mayor porque había que ser cuidadoso con darles a todos la medida equilibrada de sus personajes. Y de la misma manera, la obra, debía tener unos estándares básicos de dramaturgia teatral para ser digeridos adecuadamente por los espectadores.

Comenzamos los ensayos de montaje, pero con el énfasis en los aspectos a trabajar en la experiencia de formación de cada uno con un mayor rigor y exigencia artística. La memoria que había sido su talón de Aquiles en el primer montaje tuvo una mejoría. De mi parte como docente, al conocer mejor sus posibilidades y sus debilidades pude sacar mejor provecho actoral como docente en formación, investigador y director de teatro. Al mismo tiempo, iba

realizando entrevistas semi estructuradas, grupales e individuales, donde cada uno daba cuenta de cómo se sentía en el proceso. Puesto que “durante la propia situación de entrevista el entrevistador requiere tomar decisiones que implican alto grado de sensibilidad hacia el curso de la entrevista y al entrevistado, con una buena visión de lo que se ha dicho” (Díaz *et. al.*, 2017, p.163).

Por otro lado, hay dos características importantes que se deben tener en cuenta a la hora de hacer teatro pedagógico, y son el vestuario y el maquillaje. Ya que es muy trascendental para los participantes, pues es gracias a esto que se sienten realmente actores e interpretando un personaje distinto a sí mismo. Además, el maquillaje y el vestuario, pueden, en muchas ocasiones, determinar conductas del personaje que dan claridad al actor en el momento de la realización de la escena y la construcción del personaje. Muchas veces, el actor está bloqueado y una pincelada de maquillaje o un elemento de su vestuario abren nuevas posibilidades.

Para finalizar, realizamos con éxito la segunda función a la que asistieron 80 personas entre familiares y amigos de los participantes, así como la comunidad educativa de Te Creo. Previamente realizamos una sección de calentamiento y concentración para ponerlos en el tono de la obra y bajar los nervios propios de una presentación teatral. La obra tuvo una duración de una hora. Después de los aplausos, los participantes expresaron su alegría por haber estado en esta experiencia y dieron testimonios positivos acerca de su proceso de transformación.

3.3.4 *Se cierra el telón*

Para dar cierre a la propuesta y poder condensar lo más relevante de la investigación, utilicé la estrategia de sistematización y análisis de registros. Usando la técnica de la codificación y triangulación en un proceso que consta de tres etapas: la primera fue la organización y clasificación de información; la segunda fue una matriz de análisis, seguida por un mapa de relaciones de las categorías (ver anexo 6) y, finalmente, la escritura del informe final, donde realicé una triangulación entre los testimonios de los participantes, los teóricos y mi propia voz como investigador y docente en formación.

En la organización y clasificación de la información procedí a sistematizar de forma digital todos los talleres, las entrevistas escritas, en audio y video que se realizaron. El paso siguiente fue organizarla por tipo de estrategias de investigación. Lugo procedí a realizar una lectura-codificación inicial de la información producida en el *teatro pedagógico y los diarios pedagógicos*, a partir de las categorías iniciales: experiencia de transformación, conexión entre teatro, experiencia y prácticas formativas, y pertinencia del teatro en la educación y formación, identificando cada categoría con un color. A partir de ahí, clasifiqué los datos, creando un documento por cada categoría. Es importante advertir que, a partir de aquí hablo de datos, al hacer referencia a la información que nos permitió construir los resultados, pues no toda la información producida era pertinente para los objetivos del trabajo.

Estos datos fueron ubicamos en la matriz de análisis, que nos permitió hacer un cruce entre los datos que emergían de cada estrategia de investigación. Con los datos organizados en la matriz y en tres documentos, uno por cada categoría inicial, procedí a realizar una nueva lectura-codificación al interior de cada categoría para identificar relaciones, particularidades y nuevas comprensiones. Este ejercicio lo concreté en un mapa de relaciones o mapa categorial que daba cuenta del análisis e interpretación completo del trabajo, lo cual se tradujo en la ruta para la escritura del informe final.

Este mapa categorial o de relaciones, permitió la emergencia de dos nuevas categorías: *cuidado de sí y de los otros y relaciones pedagógicas*, lo cual permitió la reestructuración de las iniciales. Así, el informe final propone tres capítulos de análisis, cada uno dando cuenta de una categoría: teatro de la experiencia y la transformación, teatro para el cuidado de sí y de los otros, y teatro, formación y relaciones pedagógicas. Estas serán presentadas en tres actos, usando una metáfora teatral que marcara un estilo y permitiera claridad expositiva y mayor fuerza a la investigación en clave de los objetivos planteados.

CAPÍTULO 4 - PRIMER ACTO

4. TEATRO DE LA EXPERIENCIA

“*Uno acá aprende y vuelve y nace*”.

Alejandro Cárdenas.

Diario pedagógico #15, 5 de mayo de 2018.

La secuencialidad de las categorías que emergieron en el presente trabajo está dada de una forma que una contribuye al despliegue de la otra, por ello, un abordaje por separado, o bien, por capítulos, responde a una metodología de entregas, de discusión pausada que nos permita dar cuenta de las comprensiones elaboradas. Para ello, recurriré a una metáfora teatral nombrando cada capítulo como un *acto* y ellos a su vez subdivididos en escenas. En ese orden de ideas, este primer acto se ocupa de lo que he llamado *teatro de la experiencia*, como una categoría que me ha posibilitado pensar la relación entre teatro y la experiencia de transformación en los participantes del taller Teatro para la vida.

4.1 Relación entre teatro y la experiencia de transformación

4.1.1 Primera escena. ¿Qué es la experiencia?

Esta forma de acercarnos al teatro surge a partir de los aportes de Jorge Larrosa (2009) respecto al concepto de experiencia, entendida como *eso que me pasa*, lo cual permitió la configuración de una propuesta pedagógica que nombramos *Teatro para la vida*. La diferencia con el teatro normal es que, si bien, un actor puede transformar su vida a partir de la actuación, no es esa su intención principal, sino que es su profesión. En nuestro caso, se trató de personas del común, algunos con conocimientos actorales previos, pero no actores profesionales. Esto, de entrada, marca una diferencia sustancial respecto a lo que podamos encontrar.

Así que, para los participantes, la experiencia de transformación se constituyó en un modo de habitar y estar en la actuación, en un proceso de aprendizaje que potenció sus capacidades de afrontar o aprender algo específico. Para Germán Espinosa fue “un ejercicio psicosocial que permite al individuo hacer visibles falencias o virtudes, permite ver el alma,

sacarlo de la mente, incluso, ver revelaciones que nacen del inconsciente”. (Taller de la experiencia, 30 de abril 2018). Esta mirada, además de mostrar la relevancia de la transformación por la que ellos pasaron, destaca la presencia del *alma*, no desde un concepto metafísico, sino desde una noción de experiencia artística que va ligada al ser, pues permite ver el alma, mirarse a sí mismo. Además, es reveladora, es decir, para ellos, este contacto con el arte saca a la luz situaciones u otras experiencias que estaban latentes.

En este mismo sentido, Sarah Torres, hace referencia a su noción de experiencia ligada a las emociones y la memoria emotiva: “una experiencia es una situación que, a través de emociones impresas, nos marca. Una situación se vuelve experiencia cuando la emoción es muy fuerte y nos marca” (Taller de la experiencia, 30 de abril 2018). Lo que quiere decir que la experiencia crea una especie de sello, de huella psíquica en el ser cuando va ligada por la emoción. Por tanto, no toda situación es motivo de experiencia, sino aquellas cuyo significado emotivo generan una transformación. Al respecto Larrosa (2009) propone:

El sujeto de la experiencia es como un territorio de paso, como una superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que “eso que me pasa”, al pasar por mí o en mí, deja una huella, una marca, un rastro, una herida. De ahí que el sujeto de la experiencia no sea, en principio, un sujeto activo, agente de su propia experiencia, sino un sujeto paciente, pasional (p.17).

Lo anterior nos permite inferir que los procesos de transformación en el camino de ser sujetos de experiencia no siempre son placenteros, pueden generar heridas y dolores, y por supuesto, el sujeto es afectado por Eso (el teatro) sin que él o ella lo puedan controlar. Al mismo tiempo, esa experiencia va tejiendo unos quehaceres, o bien, unos horizontes desde que cada uno la valora; por ejemplo, para Jhony Ruiz, sería “vivir *algo* sacando el mejor provecho, sin importar que sea bueno o malo. Eso sí, siempre sacar lo mejor de la vida para usarlo en el momento adecuado” (Taller de la experiencia, 30 de abril 2018). Es por ello que para él no hay dicotomía moral de bueno o malo, además, ser consciente de la experiencia hace que el individuo tome decisiones de acuerdo a su sentir.

Es, entonces, el teatro de la experiencia un tránsito, un terreno que posibilita la emergencia del *pasar* como un acontecimiento vital que los desajusta, los tambalea; que los ubica en el espacio de la incertidumbre, pero también sería un lugar para el asombro, para la presencia de hechos trascendentes que abren el telón al cambio. El telón como un detrás de bambalinas en el que solo quienes actúan en la misma obra puede vivenciarlo, pero que no es solo eso, sino que ellos pueden construir un nuevo escenario para que otros habiten el teatro como un modo de vida, tal como Tatiana Vásquez lo afirma “lo rico del teatro es que la gente que entra, no solamente nosotros cambiamos, sino que ellos salen diferentes. Eso es muy lindo del teatro, es una manera de cambio” (Diario pedagógico #15, 5 de mayo de 2018).

4.1.2 Escena dos: ¿Cómo llego a la experiencia?

Es importante advertir que cada ser humano crea unas representaciones individuales de lo que percibe, esto quiere decir que las personas tienen respuestas particulares a la información que reciben (Morales, 2004). El grupo *Calle Caliente*⁶ no fue ajeno a esto, pues todos participaron de la misma propuesta pedagógica, pero su forma de percibir la información y su transformación fue distinta. Y es, precisamente, el arte un detonante para esa transformación de su ser interior de una manera tal, que involucra todo lo que uno es, lo que a uno le acaece.

En la obra de teatro unos actores reflejen en escena los sentimientos y transmiten emociones, que pueden ser de ellos o prestadas. Esos actores llegan dispuestos a dar todo de sí, con emociones que hacen parte de su ser y, por consiguiente, circunstancias que los determinan. Este “cómo llego” es fundamental en el encuentro con el teatro y con las artes en general, pues esos *posicionamientos previos* marcan las rutas, o bien, gestan las condiciones en las que la experiencia tiene lugar. En nuestro caso, para la mayoría de los participantes de la investigación, ese posicionamiento previo estuvo marcado por un tránsito por terrenos movedizos, resbalosos e inestables, que ellos describieron como momentos

⁶ Este fue el nombre que ellos decidieron darle al grupo.

difíciles en su vida. Al respecto, Jhony Ruiz, manifestó en público al final de la presentación del primer montaje:

Como mi compañero dijo ahora, todos llegamos con un gran problema en nuestras vidas y lo solucionamos. Eso es una muestra que el teatro soluciona los problemas. Uno es más *amortiguadito*, uno dice, ah, bueno sí, que se venga lo que se venga (Testimonio de video, 27 de noviembre de 2018).

Astrid Sánchez y Juan Esteban Flórez traían problemas familiares y personales, incluso, habían pensado suicidarse. Alejandro Cárdenas, se encontraba en una búsqueda personal del yo. Jaime Colorado estaba ahogado por las deudas, y Sarah Torres llegó necesitando un espacio de sanación como lo manifestó el día del primer montaje: “estaba en un momento súper complejo, porque venía de trabajar 18 a 22 horas diarias. Y yo decía, necesito respirar, no puedo más; la situación en mi casa está muy compleja, las relaciones familiares. Y dije, no, necesito ser yo” (Testimonio de video, 27 de noviembre de 2017). Pero no solo llegaron con problemas inherentes al ser humano y su relación con el mundo, sino con temas más comunes como en el caso de Marta Toro, quien deseaba combatir su pánico escénico, o Tatiana Vásquez y Luisa Salinas, quienes se inscribieron por su gusto por el teatro como expresión artística.

Esto significa que el sujeto de la experiencia se erige, de un lado, desde su historicidad, lo cual quiere decir que no llega vacío, sino que trae consigo no lo que tiene, sino lo que *es*. Y, de otro lado, desde su apertura al mundo y su deseo de transformación. Al respecto de esa vinculación entre el pasado y la experiencia presente dice Schütz (1993)

La vivencia posterior se produce dentro de un Aquí y Ahora cuya cualidad intrínseca está parcialmente determinada por la retención de las vivencias anteriores. Y por debajo de este nivel yace, la configuración aún más básica que constituye la "autopertenencia" de todas mis vivencias (p.108).

Esto lleva a que su significado y resignificación sea particular, y determinan la manera en que el sujeto resignifica ESO que le pasa.

4.2 Comienza la experiencia de transformación

4.2.1 Escena uno: ¿Eso sí servirá?

Empieza la transformación cuando me hago consciente que no soy el mismo, que algo ha pasado en mí. Jorge Larrosa (2009) lo llama “principio de transformación”

Ese sujeto sensible, vulnerable y ex/puesto es un sujeto abierto a su propia transformación. O a la transformación de sus palabras, de sus ideas, de sus sentimientos, de sus representaciones, etc. [...] De ahí que la experiencia me forma y me transforma [...] de ahí que el resultado de la experiencia sea la formación o la transformación del sujeto de la experiencia (p.17).

De esta manera, los participantes-actores del taller comenzaron a construir su propia transformación, a partir de su experiencia con el teatro. Por medio de talleres, de ejercicios teatrales, de movimientos calculados, de conversatorios, de ensayos, de repetir escenas, de confrontarse con el personaje que les tocaba, se fue gestando cada vez de manera más sólida esa transformación del sujeto. Sin embargo, no siempre la transformación se hace consciente de manera previa, es decir, yo no sé si una experiencia me va a transformar o no, puede que tenga el palpito, la expectativa, como bien lo dijeron los participantes Jaime Colorado y German Espinosa respectivamente: “yo llegué aquí con unas ideas, pero no sabía que había tantas cosas de fondo. [...] Leí que era un taller para el ser, para uno repensarse, mirarse y conocerse. La verdad que me sirvió mucho” (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre 2017).

Del mismo modo, la transformación es, de alguna manera, una reflexión de un pasado presente; la experiencia, cuando me transforma, ha pasado por mi ser, se trata de un proceso, tal como lo dice Jhony Ruiz, “cuando yo vine acá, a todo este cuento muchachos, que me parece muy maravilloso, la primera semana no sentía nada, en la segunda semana tampoco, ya en la tercera comencé a ver un cambio en mi vida” (Diario pedagógico #7, 28 de noviembre de 2017).

Así mismo, Sarah Torres, expresa “desde el ser, estar acá me ha servido mucho porque yo ya me fijo mucho cómo me muevo. Cuando estoy en una reunión presentando algo [...]

estar acá es una forma de desconectarme y aprender” (Entrevista, 26 de octubre 2018). Tatiana Vásquez manifiesta “he mejorado mi manera de pensar, de actuar y de ver las cosas” (Entrevista, 26 de octubre de 2018). Y, concluye German Espinosa diciendo: “yo estoy seguro que no volveré a ser el mismo, les digo que volvió a mí la alegría, mi esencia, mi carácter y, lo más importante, muchos miedos paralizantes superados” (chat WhatsApp del grupo calle caliente, 16 de junio de 2018).

Entonces, si bien la transformación es un hecho consciente de cambio, de reflexión personal, es mucho más significativa cuando se da sin que la persona esté preparada, porque hace que eso que emerge no pase por su propia censura moral y surja de manera espontánea.

En esa misma línea, Larrosa (2009) advierte que “la experiencia siempre tiene algo de incertidumbre [...] porque la apertura que la experiencia da es apertura de lo posible, pero también de lo imposible, de lo sorprendente, de lo que no puede ser” (p.33). Dejar que haya caos para reconocerlo y aprender con él, pues cuando existe prevención o predicción de las emociones puede afectar el libre curso de estas. “Es que yo no hablaba mucho después de las funciones porque como mi familia no va a verme, eso me afecta y no quería que eso se me notara” (Luisa Salinas, chat de WhatsApp, 29 de agosto de 2018). Esto muestra que en ella había una consciencia de afectación, lo cual obstaculizó su propia transformación. No basta decir que nos dejaremos tocar por el arte, hay que hacerlo.

4.2.2 Escena dos. Mi personaje, yo y el otro.

En esta escena emerge la alteridad, puesto que “eso que me pasa tiene que ser otra cosa que yo. No otro yo, u otro como yo, sino otras cosas que yo. Es decir, algo otro, algo completamente otro, radicalmente otro” (Larrosa, 2009, p.15). Al respecto, Ruiz (2009) profundiza diciendo que “la alteridad es un modo de liberación que engendra nuevas prácticas de libertad. El abrir nuestros ojos y agudizar nuestros oídos al otro es cruzar una puerta que esconde otra puerta [...] (p.101). En el teatro sería la posibilidad de hacer consciencia de esa libertad en sintonía con la propia existencia. Es decir, ¿qué me sucede a mí con el otro? ¿Cuál es mi relación con el otro?, preguntas que fueron realizándose de manera implícita los participantes como una incomodidad necesaria para el cuidado de sí y de los otros.

Esta relación entre personaje, el yo y el otro tiene unas articulaciones formativas que, desde la propia experiencia como actor, traté de elaborar. Primero, se viaja hacia el interior para responder a la pregunta por quién soy yo, qué me gusta. Un buen actor debe conocer su cuerpo y despertar sus emociones para poder transmitirlos. Es una búsqueda interior de lo que soy, el autoconocimiento. Acto seguido, llega el personaje que debo representar, y es ahí donde empieza darse una confrontación consigo mismo y con el personaje, hay un reconocimiento del otro y, por último, una alteridad, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, de ir un poco más allá.

Sin embargo, en términos de la experiencia de transformación, esa relación de alteridad que se crea con el otro no es necesariamente placentera, pues, como lo dice Lévinas citado por Skliar (2002):

La relación con otro no es una relación idílica y armoniosa de comunión ni una empatía mediante la cual podemos ponernos en su lugar; le reconocemos como semejante a nosotros y al mismo tiempo exterior: la relación con otro es una relación con un misterio (p. 109).

Pero, no es solo eso, articula unos límites, debido a que, como dice Schütz (1993),

El postulado de que puedo observar las vivencias de otra persona exactamente de la misma manera en que esa persona lo hace, es absurdo, pues presupone que yo mismo he vivenciado todos los estados conscientes y los actos intencionales dentro de los cuales se ha constituido esa experiencia. [...] yo tendría que ser capaz de recordar todas las vivencias del otro y, por lo tanto, de haber vivenciado esas vivencias en el mismo orden en que lo hizo; y finalmente debería haberle otorgado exactamente el mismo grado de atención que él les acordó. En síntesis, mi corriente de conciencia tendría que coincidir con la del otro, lo cual equivale a decir que yo tendría que ser la otra persona (p. 129).

Por ello, la relación de alteridad en términos de configuración del sujeto de la experiencia, si bien se sustenta en relación con el otro, es una búsqueda propia de autoconocimiento, que podríamos definir como lo que sé, o, creo saber de mí y lo que voy

descubriendo. Es como pelar una cebolla e irle quitando capas para llegar al interior. Aunque puede darse una lucha con el ego y descubrir cosas que quizás no nos gustan o están escondidas y las queremos ocultar. Así, el teatro de la experiencia se convierte en un revelador de la sombra de la que habla Carl Jung, a la que me referiré con mayor profundidad en el segundo acto. Al respecto de ello, en uno de mis diarios pedagógicos, narro la experiencia de Jaime Colorado

Este tiempo me ha ayudado a reconocer que tengo debilidades, a que Dany me corrija. Como yo tengo un ego tan alto, este tiempo me ha dado estas lecciones: usted se equivoca, usted es un ser humano. Entonces, ha sido un tiempo muy bacano. Lo va llenando a uno de un poquito de humildad, de gracias, valorar más la vida, a la familia, a ustedes, estos momentos; porque yo el año pasado no paraba, era como salga derecho (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre de 2017).

Además de la confrontación consigo mismo, el proceso de autoconocimiento ayudó a tener una mejor autoestima y, por lo tanto, fuerza para resistir y afrontar las situaciones. Por eso se hacen tan potentes las palabras de Astrid, quien después de la segunda función declaró:

Uno de los propósitos por los que ingresé a teatro, pensando en la transformación del ser. Quise reconocer – me, aceptar – me, transformar – me, porque nadie da de lo que no tiene. Había que empezar por mí para dar comienzo a una verdadera transformación a través de mi pedagogía en el aula, en el hogar, con mi hijo a quien le agradezco y por quién también estoy acá. (Diario pedagógico #16, 6 de junio de 2018).

Finalmente, la relación entre ese cuidado de sí mismo, del autoconocimiento que brinda la actividad teatral en relación con el otro en la experiencia de transformación, se reflejan en las palabras de la participante más joven, Tatiana Vásquez:

El teatro de la vida ha transformado mi vida, mis pensamientos y mis acciones, me ha ayudado a comprender al otro, para encontrarme; he comprendido a vivir como el otro, para y en el otro. Comprender es la palabra clave que me ha dado este taller. He estado comprendiendo el teatro, por qué y para qué de ello. El amor por

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Educación

la diferencia es el amor al otro y así mismo (Taller de la experiencia, 30 de abril de 2018).

En este sentido, el *Teatro de la Experiencia* se ha configurado como un lugar de lo posible, pero también de las imposibilidades inherentes a la transformación y del conocimiento de sí y de los otros. Podríamos pensarlo con unos trazos que se avizoran, que pueden transitar por nuestras miradas como participantes e investigadores, como unas ideas potentes que dejan ver la vitalidad del teatro. Pero no es solo esto, seguramente habrá experiencias que se quedan en el silencio, que no pasan por la palabra hablada o escrita; quizás, hechas cuerpos, desplegadas en miradas sensibles, en abrazos sinceros; en un apretón de manos, en los aplausos al final de cada función, en las risas y en las lágrimas que mojaban sus rostros tras un momento de incertidumbre, quizá de dolor. Habrán tomado la forma de nuevos significados sin que ellos ni yo lo hayamos percatado.

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

1 8 0 3

CAPITULO 5 - SEGUNDO ACTO

5. TEATRO PARA EL ALMA: EL CUIDADO DE SÍ Y DE LOS OTROS

La pasión es necesaria: el teatro, como arte, no se preocupa de lo trivial ni lo banal sino, por el contrario, de las acciones en las que los personajes implican y arriesgan su vida, sus opciones morales y políticas: ¡sus pasiones! Una pasión es una persona, una idea o un principio que, para nosotros, vale más que nuestra propia vida.

(Augusto Boal, 2002, p. 31)

Se abre de nuevo el telón y se encienden las luces para dar paso al segundo acto, cuya intención es analizar cómo, para aquellos participantes de la investigación que estaban atravesando situaciones complejas en sus vidas, vivir esta experiencia teatral fue relevante para solucionar dilemas internos de su ser. Primero, haré algunas salvedades respecto a la relación teatro y cuidado del alma, entendido como proceso de introspección para la configuración del sujeto de la experiencia. Seguidamente, analizaré los casos de los participantes en relación con sus conflictos personales y trataré de dejar claros los momentos de evolución que los marcaron para lograr la configuración del sujeto de la experiencia.

5.1 ¿Qué entendemos por cuidado del alma?

Se ha tenido el estereotipo arquetípico del actor como una persona supremamente sensible, cambiante, algunas veces esquizofrénica que va por la vida tambaleante y de manera irreverente en contra de las conductas morales. Tal vez, haya algo de razón, pero prefiero decir que un actor es un alma que busca ser libre, puesto que cuando se está actuando se hace un viaje directo hacia el cuidado del alma, con el objetivo de reconocer las emociones propias y ajenas para llevarlas al escenario. Ahora bien, ¿qué entendemos por cuidar el alma? Cuidar el alma es estar atento a todas las emociones, sensaciones y situaciones que nos acaecen en nuestro ser; es decir, hacernos responsables de nosotros mismos. Esto no debe confundirse con curar el alma. La cura es algo que se puede quitar, pero en el caso del alma, hay cosas que tenemos tan arraigadas en nuestro ser que nunca podremos hacer que desaparezcan.

Lo anterior, de ninguna manera es una justificación para no cambiar aspectos negativos de nuestra vida, que pueden perjudicarnos a nosotros mismos y a los demás. Para dejar más

claro este concepto que, además, fue mi base para dar cuenta de algunos aspectos de los participantes, me remito a Thomas Moore (2009), psicoterapeuta y escritor estadounidense quien en su libro *El cuidado del alma*, nos dice acerca de esto:

La diferencia importante entre cuidado y cura es que esta última palabra implica el final de la pesadumbre o de la aflicción. Si estás curado, ya no tienes que seguir preocupándote por lo que te molestaba. Pero el cuidado tiene un sentido de atención que se mantiene. En él no hay final. Es probable que los conflictos no lleguen a resolverse del todo. Nuestro carácter jamás cambiará radicalmente, aunque pueda pasar por algunas transformaciones interesantes. Ciertamente, la forma de percibir los problemas puede cambiar, pero es probable que ellos en sí persistan y jamás desaparezcan (p. 44).

Esa alusión a un individuo que está en constante cambio, converge claramente con el concepto de Sujeto de la experiencia de Larrosa (2009), acerca de la búsqueda personal y la aceptación como punto de partida y no de llegada. Un nuevo nacimiento. Y complementa Torralba (2013), al afirmar que cuando el ser humano toma conciencia de sí, se eleva por encima de la vida animal y vegetal “la evolución ha hecho posible el nacimiento de un ser que es consciente de estar ahí, sabedor de quien es y deseoso de transformar su vida en un viaje singular” (p.25).

Así, el cuidado del alma, lleva implícito un cuidado de los otros. Es decir, al hacerme consciente de mi propia transformación me lleva tener en cuenta al otro, no solo en clave de alteridad, sino como consciencia de que el otro aporta significados a mi vida, y que cuidándome a mí puedo cuidar de él, tal como lo expresó Alejandro Cárdenas en una carta⁷ escrita y leída para todos en la segunda función, al final, en medio de lágrimas, manifestábamos que resumía lo que había significado esta experiencia para ellos:

Recuerdo que iba descubriendo maneras de vivir, ocupaciones, fortalezas y formas de reír y de pensar de ustedes, compañeros, amigos, familia. [...] A

⁷ La carta completa se encuentra en los anexos.

ustedes agradezco infinitamente por este tiempo, por dedicar parte de su vida en conocernos y aprender en conjunto, por ser tan serviciales, por acortarme el camino para llegar a la casa, por corregirme, por enseñarme, por compartir una comida, un librito, un viaje, su conocimiento, por ser ustedes sin modificaciones y por dejarme entrar en sus vidas (Diario pedagógico #16, 6 de junio de 2018).

Este proceso de grupo y de convivencia con el otro, de ninguna manera es sencillo, puesto genera choques entre personalidades, crea tensiones propias transformación. Saber que no se está solo y que, como sujeto de la experiencia, decido qué hago con Eso que me pasa, es uno de los retos fundamentales en el cuidado del alma. Como fue el caso de Astrid Sánchez, quien expresó que, a nivel grupal, le había costado, pero que había ido aprendiendo “a tolerar las actitudes de los otros. A calmarme y respirar cuando hacen comentarios para llamar la atención [...] Lo diferente también es bonito y de cada persona o situación debo tomar solo lo que aporte (Astrid Sánchez, taller de la experiencia, 30 de abril 2018).

En conclusión, el teatro de la experiencia posibilita el cuidado del alma, que para esta investigación engloba el cuidado de sí y de los otros, puesto que implica una búsqueda interior para configurarme como sujeto. En esa transformación emerge una conciencia de pertenecer a un entorno donde los otros importan, puedo aportarles en su proceso, al igual que aportan al mío, particularmente en contextos como el nuestro, en los que se requieren construir lazos y tejidos de confianza, amistad y cuidados mutuos.

5.2 El teatro de la Experiencia para la solución de los conflictos del ser

5.2.1 Escena uno: ¿cómo llegamos aquí?

Para generar una mayor claridad acerca del proceso que vivieron los alumnos del grupo Calle Caliente, es importante considerar dos aspectos relevantes que determinan las conductas y motivaciones a lo largo del taller. La primera es la sensación de triunfo al momento de ganar, de ser seleccionados entre más de cincuenta personas. Con el tiempo fueron manifestando lo significativo que fue para ellos haber sido escogidos entre tanta gente; posiblemente, esa sensación de triunfo generó una apertura y disposición de aprendizaje que allanó el camino para la realización adecuada del trabajo. Al respecto, Astrid Sánchez,

manifestó la emoción que tuvo cuando recibió la llamada: “Hola, usted ha sido elegida para el grupo de teatro de Dany Hoyos, grité [...] No sabía dónde ponerme [...] Estoy realizando mi sueño” (Testimonio en video, lunes 27 de noviembre 2017). “Había una convocatoria para recibir un taller con Dany Hoyos. Me atreví y había un poco de nervios, pero me atreví y me inscribí. Nos presentamos más de 50 y quedamos 10” (Martha Toro, testimonio de video, 27 de noviembre de 2018).

Lo anterior se enlaza con el segundo aspecto, que se refiere al hecho de que, quien dirigió el taller sea una persona pública y con reconocimiento en el medio artístico. Esta variable, además de generar curiosidad, sirvió como legitimador del discurso que se realizaba en las clases. A ello, Larrosa (1996), denomina historias ejemplares, entendidas como “esas historias en relación a las cuales nos vemos compelidos a pensar la nuestra (p. 473). Historias que se encuentran en el cine, en la televisión, en la literatura, en las artes, etc. No necesariamente para imitarlas, sino que marcan, a modo de referencia, la manera como el sujeto puede construir la propia experiencia. Tal vez, mi historia de vida se haya configurado como una historia ejemplar para los participantes; una historia que haya interpelados su relación con el teatro, de ahí su deseo por participar en el taller que iba a dirigir.

5.2.2 Escena dos: mi cuerpo es mi escenario y ha sido atacado.

Las circunstancias particulares por las que estaban pasando varios de los participantes al momento de llegar al taller, tendrán especial relevancia en esta escena. Los tres testimonios más impactantes al respecto fueron los de Astrid Sánchez, Juan Esteban Flores y Luisa Salinas, tres alumnos que, el día de la evaluación del primer montaje, en una noche reveladora, sacaron a la luz sus conflictos. Astrid, días antes de comenzar el taller tuvo una tormenta perfecta⁸ y pensó en suicidarse.

⁸ En psicología se conoce como la Tormenta Perfecta, al momento en el que una persona emocionalmente inestable tiene detonantes (peleas con amigos importantes, relaciones afectivas rotas, soledad, problemas laborales), que lo llevan a tomar la decisión de terminar con su vida.

El 3 de septiembre había tratado de suicidarme⁹ (Llora) [...] Entonces, esto no puede estar pasando, las tres personas importantes en mi vida y en contra mía, y yo estallé en llanto, y le dije a mi mamá, pues para qué, para seguir recibiendo desprecio de las personas. Yo estaba sola en mi casa [...] Yo planeé tomarme pastillas, me puse a llorar y me quedé dormida. Fue la idea, pero no hice nada... [...] Se me ocurrió la grandiosa idea de contarle a una compañera... Pues en el colegio se regó la idea que yo me iba a suicidar, me mandaron al psicólogo, el psicólogo me mandó al siquiatra. Eh, pues, no, me desarmaron la vida. Vi la opción, entonces, de llegar a Te Creo, es el teatro y a mí me gusta, por ahí es la cosa. [...] Tengo que coger fuerza de donde sea, no puedo dejar que el mundo se venga contra mí. Por eso, muchas gracias a este taller (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre 2017).

El tema del suicidio es un tema que impacto a los participantes “Astrid toco tres temas que a mí siempre me joden la existencia. el desamor, el suicidio¹⁰ y como la falta de orientación [...] El tema del suicidio, no sé, yo hasta le tengo fecha.” Dijo Alejandro Cárdenas (Diario pedagógico #7, 28 de noviembre de 2017). El otro participante es Juan Esteban Flores, “Juanes”, quien vivió una situación cercana en medio del proceso del taller, esto debido a que en el pasado tuvo que vender su cuerpo por cumplir con el sueño de ser actor, y narra cómo ese sueño se vio frustrado y cómo aun ese pasado le sigue cobrando factura:

Cuando me fui para Bogotá [...] En esos seis meses vendí mi cuerpo. Pensaba, estoy vendiendo mi cuerpo, pero estoy estudiando actuación, algo que me gusta. Como al quinto mes me di cuenta de qué estaba haciendo yo con mi

⁹ Una semana antes de iniciar la convocatoria para el Taller Teatro para la vida.

¹⁰ En los últimos cuarenta y cinco años los suicidios han aumentado en un 60 por ciento en tordo el mundo. [...] Estas cifras no contemplan los intentos, que pueden ser hasta veinte veces más frecuentes que el suicidio consumado. [...] El índice de suicidios entre los jóvenes ha aumentado hasta tal punto que hoy en día son el grupo con más riesgo en un tercio tanto de los países desarrollados como de los que están en vías de desarrollo. (Robinson y Aronica, 2015, p. 55)

vida, para dónde iba si seguía así. Entonces, me tocó renunciar a ese sueño y regresar a donde mi mamá [...] (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre 2017).

Sin embargo, gracias a esta experiencia su tono cambia y su realidad es otra “ahorita venía bailando, cantando y no tengo que pagarle a nadie. Voy, hago esto, me rio, paso bueno, y llego a mi casa, veo a mi pequeña, a mi esposa, a mi familia [...] es como una purificación de cuerpo.” (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre 2017). El cuerpo es la representación física de lo que sentimos y es gracias a él que podemos expresarnos usando el teatro como herramienta.

Así mismo, en el caso de Luisa Salinas, a pesar de su actitud positiva, tenía un bloqueo corporal producto de una experiencia traumática y trataba de cuidar su alma al hacer conexión con el arte:

Hace mucho me vulneraron la sexualidad, fue algo muy..., fue algo muy horrible que he intentado hacer sanación. A raíz de eso he intentado volver a tener mucha conexión con las personas, y por eso hago lo que hago con los niños, (terapia de la risa), por eso me metí a teatro, por eso hago clown porque es la forma como que decirle al mundo que estoy ya sanando en muchas cosas [...] Mi cuerpo tiene cicatrices que se ven, por eso yo no permito que nadie vea eso (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre 2007).

Estos potentes testimonios de vida muestran la carga emocional que traían consigo, lo importante que fue para ellos el contacto con la experiencia del teatro como una forma de cuidar las heridas que llevaban dentro; también como una posibilidad para encontrar su posición como seres en construcción asumiendo otra actitud frente a la vida. Al respecto de la noción terapéutica del teatro afirma Boal (2002):

La importancia de las terapias teatrales no sólo reside en el hecho de que seamos capaces de ver al individuo en acción aquí y ahora, en actos y en palabras -es decir, la visión del terapeuta-, sino también, y sobre todo, en ese mecanismo de transformación del protagonista, que deja de ser sólo un objeto-

sujeto y pasa a ser el sujeto de ese objeto sujeto, -esto es, el trabajo del paciente- (p.45).

Aunque Boal habla en perspectiva terapéutica, su propuesta de teatro fue, ante todo, un teatro pedagógico que buscaba la transformación social. Él lo llamó teatro del oprimido, justamente porque articulaba ambas perspectivas: teatro pedagógico y terapéutico. Si bien, nuestra experiencia tuvo herramientas de la apuesta del autor brasileño, no era nuestro propósito el que los participantes pasaran por una terapia explícita, sino que la experiencia de transformación fuera emergiendo como resultado de la propuesta pedagógica. Además, como he dejado claro al principio del acto, no era propio de esta investigación demostrar la cura de ningún trauma, de ahí nuestra mirada en términos del cuidado de sí y del otro a través de las artes, aquí, el teatro pedagógico.

5.2.3 Escena tres: la fábula, un juego que libera

La cercanía y el contacto con el cuerpo del otro, con la piel del otro, hacen parte de la forma como nos relacionamos con el mundo y con los demás. Nuestro cuerpo es quien representa lo que sentimos, es el actor de nuestra alma. El reto de ellos era lograr romper esa barrera por medio de la actuación, por eso, Luisa Salinas, decidió tener un personaje que le permitiera imaginar y explorar un mundo interior perdido, donde no estuviera permeada por esa experiencia negativa del pasado. Es acá donde el uso de la fábula y metáfora de la estética como una forma de sensibilidad, de apreciar múltiples expresiones de lo bello, cobran vida en el imaginario del cuidado del ser interior a la hora de configuración del sujeto de la experiencia.

Al respecto, dice Moore (2009) “contar cuentos es una manera excelente de cuidar el alma. Nos ayuda a ver los temas que describen círculos en nuestra vida, los temas profundos que expresan lo mitos que vivimos” (p.37). Así, recrear por medio de una historia, a la cual en principio creemos no pertenecer, permite identificarnos desde un seguro de no peligro. Es decir, el actor sabe que eso no está pasando en la realidad y permite que, a nivel terapéutico, las emociones que lo bloquean cuando es víctima de una situación, lo hagan verlas más claras. Augusto Boal (2002) lo dice en estos términos:

Facultad de Educación

El ser humano es el único ser capaz de observarse en un espejo imaginario (antes de éste, quizás utilizó el espejo de los ojos de su madre o el de la superficie del agua, pero ahora puede verse en imaginación, sin esas ayudas). El espacio estético [...] Proporciona ese espejo imaginario. Esa es la esencia del teatro: el ser humano que se auto-observa. Todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro. El ser humano puede verse en el acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar. Puede sentirse sintiendo, verse viendo y puede pensarse pensando. ¡Ser humano, es ser teatro! (p. 25).

Por lo tanto, la fuerza de la metáfora y la fábula en la vida cotidiana, implica un acercamiento más contundente al problema que subyace en el interior del ser. Esta visión, a través de la representación de la historia, podría hacer menos doloroso el impacto, y por lo tanto, más efectivo a la hora de transformación en el sujeto. Además, al focalizar por medio de los personajes diferentes situaciones, permite que logren un cuidado de sí y de los otros, pues se ven individualmente y a la vez en conjunto como parte de un sistema, de una historia. Dado que, como afirma Larrosa (1998): “la historia de nuestras vidas depende del conjunto de historias que ya hemos oído, y en relación a las cuales, hemos aprendido a construir la nuestra” (p.473).

En vista de lo anterior, para el segundo montaje decidí utilizar una estrategia explícita con uno de los participantes: German Espinosa. Cuando él llegó al taller estaba sin empleo¹¹, además de eso sufre de alcoholismo y, si bien, hacía mucho tiempo no había recaído, la adicción siempre está latente. Entonces, cuando el actor hace teatro tiene unas licencias que le posibilitan jugar con situaciones, que tal vez en su vida normal no le serían permitidos. Esta era la excusa para poder ser un borracho, ya que mientras el público ríe, él siente que es aceptado. Esto es lo que Jung citado por Moore (2009) llama bailar con la sombra:

Para Jung hay dos clases de sombras: una consiste en las posibilidades vitales que rechazamos debido a ciertas opciones que hemos hecho. La persona que escogemos ser, por ejemplo, crea automáticamente un “doble” oscuro: la

¹¹ Yo llegué a esto por casualidad, vi la convocatoria en Twitter, me encontraba en un momento de mi vida bastante complicado, había acabado de perder el empleo y yo dije, no, pues vámonos a hacer teatro, alguna cosa (Diario pedagógico #16, 6 de junio 2018).

persona que escogemos no ser. Esta *sombra* compensatoria de una persona a otra. Para algunos la sexualidad y el dinero son sombras al acecho, mientras que para otros son simplemente parte de la vida. [...] Jung creía también que hay una sombra absoluta, que no está conectada con nuestras opciones vitales ni con nuestros hábitos. Dicho de otra manera, que existe el mal en el mundo y en el corazón humano. Si no lo reconocemos, tenemos una actitud ingenua que puede meternos en dificultades. Jung pensaba que puede ser beneficioso para el alma llegar a un acuerdo con ambos tipos de sombra, perdiendo en el proceso algo de su ingenua inocencia (p. 41).

La representación hace que el actor saque su sombra, lo oscuro, lo oculto, lo que es. Lo que en determinado momento ha pensado ser, y gracias a la magia escénica, en su imaginario es aceptado por los demás y se siente aliviado. En otras palabras, permite mostrar aquello que sé que es parte de mí, y al verlo me acepto.

En este sentido, usando mi intuición como investigador y mi experiencia artística, buscando una acción de consciencia¹², decidimos que el personaje que German Ospina interpretara fuera un alcohólico. De esta manera, podíamos poner en escena situaciones que hicieran que él como persona, y en sus construcciones como actor, se sintiera sintiendo y se viera viendo (Boal, 2002). Esta fue una de las intervenciones del alumno cuando realizaba el personaje de Jacinto quien, en un monólogo reflexiona acerca de su vida, de la vida de Jacinto, sin embargo, quien se observa es Germán:

Jacinto: - Sí, soy un borracho. ¿Y qué? ¿Y por qué bebo? No sé. Puede que sea porque no me gusta la realidad que vivo. O, porque mis sueños quedaron ahogados en el alcohol. O, bebo por tristeza. No sé. ¿Quién sabe? El mundo juzga al borracho, señala al borracho. Rechaza al borracho. Pero, ¿alguien nos entiende? Alguien sabe del dolor que llevo en el alma. Nadie. Solo yo (Escena 4. Obra *Nadie sabe lo de nadie*).

¹² Ahora que significa llamar "consciente" a una acción, en contraste con la conducta "inconsciente". Nuestra tesis es esta: una acción es consciente en el sentido de que antes de que la realicemos, tenemos en nuestra mente una imagen de lo que vamos a hacer. Este es el "acto proyectado" (Schütz, 1993, p.92)

Al terminar la obra fue muy gratificante ver que Germán, relajado, tranquilo, hacía chistes acerca de su problema, y daba testimonio de cómo, en medio de su actuación, pudo observarse y reflexionar, en segundos, acerca de su propio ser por medio de lo que sentía al representar a Jacinto. Ya no hablaba el personaje, ya volvía a ser él.

Estoy en sano juicio [...]. Esta experiencia nos ha enseñado a ser resilientes, eso es una cosa compleja. Yo no sé si notaron que tuve un pequeño lapsus. ¿No lo notaron? Bueno, gracias a Dios. Es eso, de eso se trata la vida, yo me hubiera podido haber “paniquiado”, me hubiera puesto a llorar, en blanco. Mudo, porque el público asusta. Pero decidí seguir adelante [...]. Cuántas veces nos quedamos paralizados ante situaciones de la vida, ante vicisitudes y no continuamos. Ese es un mensaje que me llevo de este grupo, continuar adelante, seguir adelante (Diario pedagógico #16, 6 de junio 2018).

En síntesis, testimonios como el anterior, comprueban, no solo que el teatro de la experiencia es un mediador para la solución y toma de consciencia de los conflictos personales y el cuidado del alma, sino que también propicia su propia transformación y despierta el interés en continuar configurándose como sujetos. Un entramado donde el ser se hace consciente de su desconocimiento y se deja tocar, así como Germán y sus compañeros lo hicieron. Se dejaron iluminar por ese juego de la imaginación, por ese invento maravilloso que se da en el escenario que Boal (2002) describe de manera magistral

La imaginación es el proceso psíquico que amalgama ideas, emociones y sensaciones. Nos hallamos en el terreno de lo posible, si consideramos que es posible pensar cosas imposibles [...] La memoria y la imaginación son partes del mismo proceso psíquico, la una no puede existir sin la otra; no puedo imaginar sin tener memoria, y no puedo recordar sin imaginar, puesto que la imaginación forma parte del proceso de la memoria: imagino ver lo que he visto, escuchar lo que he escuchado, volver a pensar lo que he pensado. Por el contrario, imaginar es crear algo nuevo a partir de cosas ya conocidas. La imaginación mezcla las memorias y sigue hacia delante, pero nunca sin tener

memorias. Me atreveré incluso a decir que la imaginación es la memoria transformada por el deseo. Una es retrospectiva; la otra, prospectiva (p.37).

5.2.4 Escena cuatro: Elijo ser como soy.

Cuando se está en la construcción de personajes teatrales, al paso de los ensayos, al ahondar en su interior, el actor va descubriendo aspectos de su vida y reconociéndolos dentro de su estructura y de manera consciente se desdobra para poder ser parte de otra vida que a su vez tiene rasgos de la propia. Al respecto, Boal (2002), advierte: “sólo el ser humano posee esa composición tripartita -yo observador, yo-en-situación, no-yo- [...] Y como se halla dentro y fuera de la situación, necesita hacer simbólica esa distancia [...] que va del ser al potencial, del presente al futuro” (p.27).

Lo anterior, se puede leer con facilidad en actores profesionales. En nuestro caso, como no son actores, esa relación en principio se dio de manera inconsciente y con el paso de los ensayos fue dando forma a una reflexión personal. Es el caso de Tatiana Vásquez, quien tuvo un punto relevante de autoconocimiento y afirmación de su personalidad con respecto a la definición de su sexualidad. Desde el principio manifestó su gusto por las artes escénicas, la música y todo lo relacionado con ellas. Su desempeño en escena en el primer montaje, si bien, fue destacado por su talento natural para la comedia y pasión por las tablas, no mostraron de manera explícita un proceso de transformación. Solo en el segundo montaje, gracias a la observación y a una conversación que tuve con ella¹³, donde expresaba la incomodidad de su cuerpo con la cercanía de las personas, comencé a intuir que algo especial pasaba con ella.

Este momento, para comprobar lo que intuía, decidí que interpretara un personaje claramente distinto a ella¹⁴. Además, incluir en la obra un giro dramático de un personaje, interpretado por Luisa, que al final confesaba que era lesbiana. El palpito que, como

¹³ Ver anexo, diario pedagógico # 10.

¹⁴ La madre de Tatiana Vásquez, hasta ese momento, no aceptaba la elección sexual de su hija. Por eso el personaje de Petronila era una mujer conservadora que dominaba a su familia por medio del chantaje emocional.

observador-investigador tuve, y lo significativo que fue para ella en su proceso de transformación, lo vivimos cuando exclamó en uno de nuestros ensayos: ¡Me encanta ese final!¹⁵ Esto hace que entren en juego muchos factores. Primero, que ella, al interpretar a una persona con las características arquetípicas conservadoras, pueda entender la posición del otro. Así mismo, cuando se ve en escena a sí misma interpretada por otra persona, se aplica la importancia de la fábula para fines terapéuticos y se hace un desdoblamiento en el propio escenario para la comprensión del propio yo a nivel terapéutico. Pues, tal como lo afirma Boal (2002):

La invención del teatro es una revolución de tipo copernicano: en nuestras vidas cotidianas, somos el centro del universo y de hecho vemos a las personas según una perspectiva única, la nuestra. En escena, seguimos viendo el mundo como lo vemos siempre, pero también lo vemos como lo ven los demás. Nos vemos tal como nos vemos y nos vemos tal como somos vistos, como si pudiéramos ver la Tierra desde la Tierra donde vivimos y, a la vez, desde la Luna, el Sol o las estrellas. [...] En escena tenemos la posibilidad de ver la situación y a nosotros mismos dentro de esa situación (p.43).

El cuerpo manifiesta lo que nosotros somos y sentimos, así nosotros no queramos. Lo que en realidad pertenece a nuestro carácter sale a relucir independiente de nuestro deseo. Ese es el trabajo del actor, cuando se hace consciente de los dominios de su propio cuerpo en relación con lo que él siente para poder expresarlo. “El protagonista-actor libera sus emociones y sentimientos, que, si bien son suyos, se supone que pertenecen al personaje, a otra persona [...] El protagonista-paciente reproduce, libera de nuevo sus propios sentimientos y emociones, reconocidos y declarados como propios” (Boal, 2002, p.40). Por ello, a partir de esa relación de emociones germinan decisiones que afirman los deseos o

¹⁵ “El temor es que los míos jamás lo aceptarán y las cosas cambian. Y no quiero que me vean "raro" [...] ¡mi mamá no me acepta!” Tatiana Vásquez, chat de WhatsApp, grupo calle caliente, 12 abril del 2018.

latencias personales que generan conflicto y llevaron a los participantes del taller a reflexiones profundas sobre su alma, y a hacerse preguntas sobre ellos mismos.

Son nubes de nostalgia que me atraviesan. ¿Será decepción para muchos? ¿soy culpable? ¿tú crees que la gente debe aceptar a las personas tal y como son? ¿Y que si no es así... la realidad pesa para aquellos que no lo comprenden y no quieren aceptarlo? No dejan ser, no dejan estar... ¿simplemente no es posible ser diferente? Me estoy descargando [...] ¡Hay que salir de ahí!” (Tatiana Vásquez, Chat de WhatsApp, Grupo calle caliente, 12 abril del 2018).

Finalmente, es posible que las transformaciones que hemos analizado aquí nos dejen muchas más preguntas, o, quizás una motivación para explorar otras posibilidades de formación por medio de experiencias artísticas respecto a los procesos y búsquedas del cuidado del alma. Esas búsquedas no son las mismas, ni tampoco tienen los mismos resultados. Al encenderse la luz del escenario, su majestad el teatro nos muestra caminos que pueden ser desconocidos para nosotros; nos transforma, como espectadores, la relación más simple, pero cuando los vivimos como actores u observadores, en mi caso los tres: sufrimos la metamorfosis sensible propia de quienes desean convertirse en sujetos de experiencia.

Se cierra el telón de este segundo acto con la certeza de saber que los alumnos - actores del taller se han dejado tocar a fondo por el teatro, han descubierto cambios y transformaciones significativas en su alma.

Fin del segundo acto.

CAPÍTULO 6 - TERCER ACTO

6. TEATRO, FORMACIÓN Y RELACIONES PEDAGÓGICAS

“El teatro es parte de la formación del hombre, hace pensar a partir de las propias intuiciones y conocimientos. La pedagogía pudiera reflexionar como el artista al espectador, a ser más humanos al ver la realidad representada, una manera de ver el cuerpo y una reflexión sobre el existir.”
(Loaiza, 2008)

6.1 El teatro de la experiencia y su relación con la formación

Se abre el telón y comienza el tercer acto donde analizaré la pertinencia del teatro en la formación, lo cual tiene una característica especial porque nuestro contexto no está ubicado dentro del aula sino en un lugar externo. No por ello deja de ser importante, ya que como lo dicen Runge y Piñeles (2015) “los procesos formativos no se circunscriben, por tanto, a la educación institucional y al ámbito intraescolar. Se puede hablar igualmente de diferentes dimensiones de la formación como formación general, formación laboral o formación continua” (p.256). Sin embargo, Theodore Adorno citado en Runge y Piñeres (2015) critica la falta de sentido social de las teorías de la formación y la degeneración de la formación en semiformación y en formación técnica como estrategia del capitalismo.

Hay que dejar claro que el teatro pedagógico, como lo reseñamos en los antecedentes del presente trabajo, puede confundirse o asumirse como herramienta didáctica, pero para efectos de este proyecto no lo es. Debido a que, más que una metodología, nos interesó construir un escenario pedagógico (teatro) en el que tuviera lugar la experiencia. Aun así, pensar un teatro pedagógico como posibilidad formativa, nos implicó desplegarlo en acciones didácticas específicas que aquí hemos llamado *teatro de la experiencia*; lo cual no significa despojarlo de un horizonte y perspectiva más amplio, justamente para evitar volverlo una herramienta al servicio de otros objetivos, sin más.

Por ello, nuestro interés por reflexionar sobre la pertinencia del teatro en los procesos formativos y de educación, entendiendo que la educación en clave formativa es el proceso en el que se forman los seres humanos, pues, como afirma Loaiza (2008), “es un escenario de

transmisión de conocimientos dentro de una cultura, que genera en los individuos la necesidad de liberarse, de emanciparse y comprender dichos conocimientos y esencialmente debe generar una búsqueda de la verdad sobre la realidad” (p. 1). Así, una de las intenciones del teatro de la experiencia es ahondar en la formación desde el ser y las relaciones pedagógicas que en él se producen.

6.1.1 Escena uno. ¿Qué entendemos por formación?

Desde la mirada eurocentrista, el concepto de formación viene de la palabra alemana Bildung¹⁶; pero más allá de la historia epistemológica del término, lo que considero realmente importante para nuestra investigación es la formación entendida como lo que hace el sujeto con eso que lo atraviesa. Es decir, cómo el sujeto, (si es que lo hace) a partir del conocimiento que le es dado desde afuera, con toda una historia personal y un contexto, transforma eso que recibe en algo que va más allá de una mera reflexión espiritual.

Por ello, en relación con el teatro de la experiencia, considero un tanto limitada la definición que tiene Klopstock citado por Runge y Piñeres (2015) cuando la define como “[...] un proceso a través del cual el espíritu del hombre se llenaba, se enriquecía interiormente, gracias a la constante mediación que éste mantenía con Dios” (p.254); no solo porque esta acepción es más centrada en relación con la presencia de Dios y el camino espiritual, sino porque la formación no es solo un proceso de reflexión, también sería una acción. En este sentido, se requiere ir más allá de un proceso interior de transformación, pues no solamente se reflexiona acerca de la experiencia, sino acerca de lo que hago con ella.

A esta perspectiva de la formación hace referencia Germán Ospina cuando narra su experiencia en el teatro, en clave de formación:

Me ha permitido comprometerme a llevar a feliz término, no dejar empezado, no rendirme, sacar lo mejor de mí y también las cosas que no son tan

¹⁶ El concepto de “formación” remite especialmente a la religión cristiana con su doctrina de la imago Dei. El término “imago”, usado en alemán como “Bild”, fue de una influencia determinante sobre esta lengua para la conformación de la palabra “Bildung” (formación). Ahora bien, si en el latín se empleó el vocablo “formatio-onis” para la palabra “formación” y significaba acción y efecto de formar o de formarse, esta palabra tuvo continuidad en su uso como formación gracias a la revaloración de que fue objeto dentro de la tradición mística alemana de finales del medioevo, para la que formar significaba “estampar” la imagen de Dios en el alma. (Runge y Piñeres, 2015, p.253)

Facultad de Educación

chéveres en mí. Reconocerme, reconciliarme conmigo mismo, involucrar a mi familia, cambiar genio y tristezas por realidades. Poder expresar mis sentimientos; es muy positivo este proceso en mi vida. El arte, tal vez salve vidas; la mía por lo menos tiene más color (Germán Ospina, Taller de la experiencia, 30 de abril de 2018).

Así, cuando se habla de formación en un contexto ingenuo y externo a la discusión pedagógica, es posible que se le considere como la manipulación del conocimiento que responde a conductas permeadas por la cultura. Es decir, formar sujetos para ser instaurados en unas prácticas sociales precedidas por efectos morales dominantes y coloniales. Consecuente con esta línea de reflexión, Adorno citado por Runge y Piñeres (2015) concibe la formación “como el despliegue y realización del individuo al hacer suya la cultura, redimensionarla y resignificarla y, en ese proceso, determinarse a sí mismo como individuo, como sujeto autónomo” (p.262).

Por lo anterior, el tipo de formación de la presente investigación no buscaba que las personas se formaran para obedecer y cumplir las normas. Mi función como docente investigador, no era formar a los participantes, sino acompañarlos y propiciar situaciones a través del teatro que sirvieran como detonantes para sus propias búsquedas. Se trataba de una vigilancia ética que me impidiera incurrir en una relación de dominación por parte de un sujeto “que sabe”, sobre otro “que debe ser formado”. Al respecto, traigo una reflexión que emergió en uno de mis diarios pedagógicos, cuando tuve la tentación de imponer el proceso de transformación:

Debo tener mucho control, pues la idea es dejar que ellos encuentren las respuestas por sí mismos. Esa distancia entre alumno-maestro es fundamental y se convierte en un reto para mí como docente en formación, puesto que, a futuro, me voy a encontrar con muchos alumnos que estén igual o peor, y voy a querer salvarlos, más en nuestro contexto, donde abundas las carencias afectivas, económicas y espirituales. Debo entender que el rol del maestro no es ser un súper héroe ni un solucionador de problemas de los alumnos. Tarea difícil, pero

creo que, al identificarla, me ayuda mucho para tomar distancia y tener pertinencia en lo que les transmito (Diario pedagógico #8, 19 de febrero 2018).

He aquí la primera claridad que, para este análisis, resulta perentoria. Los sujetos pertenecientes a este grupo no son formados, *ellos mismos se forman*. Al respecto, Aguilar (2003-2004), basado en Gadamer afirma que:

Uno se educa a sí mismo porque, sobre todo, el aprendizaje depende de cada cual; uno se educa junto con otros porque somos seres en conversación, en relación con otros, nos constituimos en la comunicación, el juego, las experiencias que intercambiamos con los otros. Uno se educa al educar no tanto por lo que logra en los otros sino por lo que a uno le ocurre en el encuentro y la comunicación con ellos (p.12).

Según Aguilar (2003-2004), para Gadamer, la formación “se trata de una actitud espiritual que procede del conocimiento y el sentimiento de toda la vida espiritual y ética y que fluye armónicamente en la sensibilidad y el carácter” (p. 12). En esta concepción es relevante *la actitud* como factor predominante para la formación ¿se infiere, entonces, que para Gadamer un sujeto sin actitud espiritual no puede formarse? En el caso del sujeto de la experiencia parece que no es posible. Si bien, el sujeto de la experiencia es afectado por algo externo, así no se dé cuenta de ello, en la formación es necesaria la toma de consciencia de la experiencia formadora, que lleva a una participación explícita y voluntaria para llegar a ser dueño de su destino y tener las condiciones de descubrirse y conquistarse reflexivamente (Freire, 1969).

Además de esa actitud, otra de las implicaciones de la formación en el Teatro de la Experiencia sería el posible rompimiento con lo que hasta ese momento se trae consigo. Al respecto dice Adorno citado por Runge y Piñeres (2015) “formarse significa liberarse de todas las imágenes que se posee —en no adaptarse como lo denuncia Adorno— y buscarse a sí mismo en tanto yo sin imagen. En otras palabras, formarse quiere decir acá tanto *deformarse como transformarse*” (p.255). En consecuencia, un ser formado es un ser en rebeldía, debido a que la formación desacomoda y genera angustias propias de la transformación por la que se está pasando. Es decir, un sujeto que está en proceso de

formación puede sentirse inadaptado. Como tal vez llegó al taller, Alejandro Cárdenas, uno de los participantes, “es como ese contraste de ¿yo que voy a hacer, ¿yo quién soy? [...] Entonces son como esas cosas que a mí no me dejan. [...] ¿vos pa’ qué sos bueno?, ¿vos qué vas a hacer con tu vida? ¿vos qué querés? (Diario pedagógico # 7, 29 de noviembre de 2017).

Precisamente, esa sensación de angustia en el proceso, paradójicamente, puede generar una emancipación producida por la reflexión interior que da como resultado un ser autónomo, transformado.

6.1.2 Escena dos. ¿Y qué tiene que ver el teatro con la formación?

La transformación que vivieron los participantes en el taller fue forjada por el teatro, asunto que implicó unas conductas propias de un ser en formación. Por eso, salen a la escena del teatro de la experiencia, una triada conceptual compuesta por tres actores: *la experiencia* (Larrosa, 2003) como “eso que me pasa”, que a su vez converge con el proceso de *formación* y el *cuidado del alma*, al que hice referencia en el segundo acto.

Por lo tanto, este proceso formación no se hubiera podido llevar a cabo sin el teatro pedagógico, puesto que fue lo que permitió configurar a los sujetos en formación. Además, la interacción tras bambalinas de los participantes dio como resultado lo que el participante Jaime Colorado define como: “redescubrirse, desaprender, crecer como persona. Es aprender a trabajar en equipo, que no es fácil. Es tantas cosas [...] A mí siempre me ha encantado el arte, yo no sabía que el teatro daba tantas cosas” (Diario pedagógico #16, 6 de junio 2018). En ese mismo sentido, complementa, Verónica García, pedagoga y directora teatral chilena citada por Rosemary Lagos y Natalia Palacios (2010), al respecto de la relación entre teatro y formación:

Podemos ir observando que el teatro enriquece al individuo y a la vez lo lleva a identificarse con valores colectivos y sociales puesto que contribuye a que la formación de la individualidad sea la más rica posible según el tiempo y el lugar abriendo posibilidades como la de: pensar, reflexionar, cambiar y posibilita al estudiante un encuentro con su YO personal, desarrolla en él su sentido de

identidad cultural y reconoce ser ciudadano del mundo con proyección a lo Trascendente (p. 22).

Podría afirmar que el teatro pedagógico, con todo lo que eso implica: los ensayos, talleres teatrales, en fin, se articulan a prácticas más amplias de cuidado de sí y del otro, y de forma concreta, a procesos de formación; puesto que las vivencias que atraviesan a los participantes para configurarse como sujetos de la experiencia, son realmente potentes y fueron evidenciadas tanto en las funciones-presentaciones, como en el análisis que hemos hecho a lo largo de estos tres actos.

Se cierra el telón.

6.2 Implicaciones y relaciones pedagógicas del docente en el teatro de la experiencia

6.2.1 Escena uno. El lugar del maestro en las relaciones pedagógicas.

Como abrebocas haré una reflexión acerca de mi propia experiencia con el teatro y la formación.

El teatro ha sido fundamental para el desarrollo de muchos de los procesos de autoconocimiento que he tenido, y en parte, por ser tan significativo *eso* que ha hecho el arte en mí, fue la decisión de realizar un trabajo con éstas características. Así, pues, muchos de los procesos de mutación, conflictos personales y búsqueda al interior del alma, que he analizado en mi trabajo, los he vivido de manera muy intensa, no solo en este taller, sino a lo largo de mis 18 años de carrera artística. Tal como lo expresé el día de la segunda función “creo que no solo ellos salen transformados, yo también salgo transformado” (Diario pedagógico #16, 6 de junio 2018).

Lo anterior significa que, en el Teatro de la Experiencia, si bien, los participantes pasan por una transformación, no podemos negar que el maestro – director, también se ve afectado, no solo desde una perspectiva pedagógica, sino desde la reflexión que trae consigo la formación como docente y sujeto. Esto debido a que las relaciones que se tejieron en el taller fueron de doble vía, permitiendo unos diálogos pedagógicos- teatrales que, a través de los

ensayos, fueron llevándonos hacia nuevos descubrimientos. Es labor del docente tejer estas relaciones, entre ellos como grupo, y al mismo tiempo con su experiencia artística, generando un vínculo de saberes afectivos individuales. No obstante, es importante tener cuidado con los riesgos que esto implica para la investigación. Uno de esos riesgos es no darle lugar al otro.

Entonces, en las relaciones pedagógicas que tuvieron lugar en el teatro de la experiencia, fue necesario propiciar un escenario en el que el otro se sintiera reconocido y valorado, pues de lo contrario, se bloquea cualquier proceso de configuración, como afirma Graciela Frigerio (2012) “cuando el maestro **supone** saber del otro, hay algo del enigma del otro, como otro, como alteridad que queda tapado. Cuando eso queda tapado, el otro no se siente reconocido” (min. 23). Además, esa ausencia de reconocimiento del otro, que pone en riesgo todas las relaciones, se podría afirmar que el maestro, al igual que los participantes, está a la expectativa de lo que puede suceder con la experiencia. Va caminando al lado de ellos, pues, como sentencia Frigerio (2012) “uno nunca sabrá tanto del otro para decir aquello que el otro va a volverse” (min. 23).

Esta perspectiva del maestro en las relaciones lo ubica en un punto distinto al simple observador de la experiencia. Es un maestro participante que también es sujeto de transformación que, en la construcción de su propia formación como docente y lo que implican las relaciones pedagógicas, se configura también como sujeto de experiencia. Después de todo, “para poder dejar buenas marcas, o huellas fértiles, huellas que nos impulsen a no acallar, exigen, necesitan del gesto del reconocimiento. Reconocer como puerta de entrada, como facilitador, como invitación al conocer (Frigerio, 2012, min 22). Por eso, el camino de la transformación de este proyecto fue de doble vía, y esas marcas o esas huellas quedaron tanto en los participantes del grupo Calle Caliente, como en el investigador.

6.2.2 Escena dos. Todos traemos una historia.

Ahora bien, cada uno llegó a ese encuentro con una historia previa que se debía poner en un contexto personal y del grupo para generar el correcto ambiente de transformación. El teatro es una construcción en equipo donde cada uno aporta lo que es, en pro de una nueva

interpretación. El docente no puede omitir que, detrás del participante que llega, hay unas circunstancias propias y particulares de su propia existencia. Unos deseos, unas expectativas, unas búsquedas propias del sujeto. Por eso, cada uno habló y participó desde su propia realidad interior y puso en escena los conflictos que llevaba consigo¹⁷.

En un principio estas historias de vida no se hicieron visibles, pero fueron emergiendo por medio de los ejercicios teatrales, los ensayos y la interacción. Al respecto, dice Frigerio (2012): “cuando uno toma la palabra, la toma desde una historia, unos lugares desde uno que desempeñan el oficio” (min.2). Por ello, para generar unas buenas relaciones pedagógicas es importante tener en cuenta la historia desde donde parten los participantes, maestro y alumno. En este sentido, escribí en uno de mis diarios, después de la segunda clase:

Esta clase¹⁸, en lo personal, me marcó mucho, pues cada uno dejó desnuda su alma y nos vinculó más como grupo. Este aspecto es fundamental en la construcción de un equipo de trabajo y en un proceso educativo, porque al estar atravesados por lo afectivo se genera una mejor recepción de los conceptos y de los procesos (Diario pedagógico #3, 28 de septiembre 2017).

No obstante, tanto la historia del investigador, como la que los participantes traían, debió tener una resignificación. “Todo lo que uno dice, lo que uno aprendió, lo que uno ha vivido, tiene que ser reinterpretado en cada ocasión cuando ustedes están frente a un grupo” (Frigerio, 2012, min. 3). Es por ello que el Teatro de la Experiencia en la configuración del sujeto se hizo tan potente, en tanto generó unos intercambios de experiencias, germinando movimientos internos en la historia de los participantes, que los llevaron no solo a la escena teatral, sino a sus escenarios de vida, tal como lo afirmó Luisa Salina

¹⁷ Juan Flores y Sara Torres, desde su manejo de las emociones y sus problemas familiares; Jaime Colorado, con su carga laboral y con la responsabilidad de ser el mayor de nueve hermanos; Germán, con su problema de alcoholismo y el desempleo; Luisa y Astrid, desde sus sensaciones con el cuerpo y sus historias de abuso; Marta, desde su pánico escénico; Jhony, desde su deseo de ser un gran comediante; Alejandro Cárdenas, desde sus incertidumbres filosóficas y existenciales; y Tatiana, desde sus inquietudes acerca de su identidad sexual.

¹⁸ Este fue el segundo encuentro donde cada participante debía llevar un escrito de una presentación personal. Todos mostraron una parte de su historia de vida, algunos en medio de las lágrimas. Esto produjo una vinculación emotiva entre ellos, que se conservó durante todo el proceso.

Esta experiencia ha aportado en mi vida conocimiento de mí misma. Dejar los miedos y soltar el pasado. Ha transformado pensamientos, sensaciones, costumbres y conocimientos. Más que todo me ha permitido abrir el alma sin temor, vivir ahora en el presente. Explorar mi vida, pasado y presente, sin dolor. (Taller de la experiencia, 30 de abril 2018).

6.2.3 Escena tres. Hasta dónde llego como maestro ¿Qué hago con eso?

Si bien, las relaciones entre maestro y alumno permiten una vinculación emotiva, es importante tener la claridad de, hasta dónde podemos llegar como docentes, ya que esas distancias tienen hilos muy finos que pueden hacer perder el norte de ambos lados, tanto los participantes en el proceso como al director – investigador. “Cada otro viene al golpear en el mundo interno de nosotros solicitando una afectividad no predecible, no domesticable, con suerte pensable, elaborable” (Frigerio, 2012, min.33). Esa afectividad no puede, de ninguna manera, convertirnos en psicólogos; por eso, una de las preguntas del docente es ¿Y yo qué hago con eso? Es decir, con este problema del alumno que a simple vista no va ligado a lo pedagógico, pero que en realidad tiene una gran influencia. ¿Qué debe hacer un docente con la carga emotiva que traen los alumnos y con la propia, que posiblemente no pueda controlar? Esta es una de las implicaciones de la vinculación del teatro con la pedagogía, que hace que afloren otro tipo de relaciones que requieren un maestro a tono con ellas.

Por ello, al sumergirme en un camino de formación con el teatro pedagógico, era necesario estar preparado y alerta para identificar la carga emotiva que iba a recibir por parte de los participantes, debido a ese carácter introspectivo y transformador que hemos visto en los actos anteriores. Un ejemplo de ello, fue la situación de Juan Flores cuando estuvo a punto de suicidarse.

Una vez yo estaba casi a esto de tirarme al abismo, gracias a Dany que me salvó la vida por decirlo así. Yo estaba que me enloquecía, problemas por todo lado. Arranqué la moto, y llegué a un abismo y yo no sé [...] Entonces, le escribí a Dany, [...] le conté todo [...] Pensé que era una señal que me contestara Dany, y arranqué suave para la casa pensando en mi hija. Me dio fuerza lo que he

aprendido acá, tanto lo que aprendí en Bogotá, lo que he aprendido con ustedes (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre de 2017).

Como investigador, hasta ese día comencé a hacerme una idea de la dimensión de la situación por la que estaba pasando el alumno. Sin embargo, la intuición y la sensibilidad hicieron que, sin saberlo, aportara algo en la solución del conflicto por el que pasaba el estudiante. De ahí que el docente no puede desconocer la incidencia que tiene en la formación de los alumnos; él representa una figura legitimadora que afirma o pone entre dicho algunas conductas. El comprender esto, además de darle un lugar, reconoce al otro. Pues,

Si uno quiere que el otro conozca, el primer gesto tiene que ser un gesto de reconocimiento. El reconocimiento es la puerta de entrada al conocimiento [...] Quizás lo puedan asociar con eso que sucede cuando uno entra a un aula que es la expectativa del otro de existir para uno (Frigerio, 2012, min 21).

Ahora bien, al vincular el teatro pedagógico con los procesos de formación, siempre quedará algo por decir, algo que como maestros no podremos saber. Una experiencia posiblemente relevante y transformadora, pero que muchas veces queda en el aire. Un enigma. O como expresa Frigerio (2012), algo que no alcanzaremos a reconocer como maestros, “no todo es observable en el instante del gesto de transmisión y nunca dará totalmente cuenta de todo lo trabajado” (min 42).

6.2.4 Escena cuatro. Lo que implica hacer pedagogía teatral.

La capacidad y sensibilidad que tiene el docente cuando hace partícipe al teatro pedagógico en pro de configurar un escenario en el que tenga lugar la experiencia, es de mucha exigencia, pues no solo hay que estar atento al aprendizaje de los libretos, las luces, el sonido, y todo lo que implica un montaje, sino al proceso de transformación que vive el como docente y cada uno de los participantes de taller. Tener los sentidos abiertos y dispuestos porque todo tiene un significado en el proceso de transformación. Como en el caso de Jaime Colorado, cuando, como director lo corregía, muchas veces estaba tan concentrado en el papel de director que olvidada mi rol como investigador – docente, y posiblemente

hubiera podido llevar a generar las respuestas contrarias por parte de los alumnos, afortunadamente no fue lo que sucedió:

Esta experiencia me ha ayudado a reconocer que tengo debilidades, que Dany me corrija. Como yo tengo un ego tan alto, la vida, ese tiempo, me ha dado estas lecciones: usted se equivoca, usted es un ser humano. Entonces, ha sido un tiempo muy bacano. Lo va llenando a uno de un poquito de humildad, de gracias, valorar más la vida, la familia, ustedes, estos tiempos, estos momentos, porque yo el año pasado, yo no paraba. Era como salga derecho (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre 2017).

El *Teatro de la Experiencia* implica resignificar a partir de la transformación. Entonces, se potencian factores que permiten la configuración del sujeto y su formación. Uno de ellos es la observación de sí mismo y del entorno, entendiendo por entorno, el otro y el contexto. El otro factor es la acción en lugar de la palabra. El cuerpo como comunicador. En escena, el cuerpo está por encima de la palabra, hay un encuentro entre lo que digo y lo que dice mi cuerpo. El actor debe hacer consciente esta relación para llevar a cabo la transmisión correcta de las emociones.

Dicho esto, cuando el teatro pedagógico genera un espacio donde se posibilite la formación del sujeto de la experiencia, el trabajo didáctico que se requiere para hacer que eso suceda, hace parte de las inquietudes del docente. La pregunta ¿Cómo hago que hagan? ¿Cómo hago que este sujeto que tiene una historia personal dolorosa, la transforme, la imprima en un personaje para que la resignifique y se transforme a través de ella? ¿Cómo hacer que el cuerpo diga una cosa y la palabra otra? Son algunas de las preguntas que es menester resolver cuando se está dirigiendo un montaje, y, sobre todo, cuando va ligado a una experiencia de formación o en clave pedagógica.

Por lo anterior, si bien no es la intención dar un decálogo de funciones del docente, en el caso del maestro del Teatro de la Experiencia es necesario tener conocimientos previos y experiencia teatral. Aunque no es fácil, es una de las condiciones para generar un espacio que posibilite la realización del sujeto de la experiencia. Al respecto dice George Laferrière (1999), teórico de la pedagogía teatral:

Quizás tenemos un problema con los enseñantes y los artistas que no tienen la formación adecuada para enseñar tal asignatura, y quizás podemos intentar diseñar un modelo de formación basado en la mezcla del arte y de la pedagogía, el mestizaje de los artistas y de los pedagogos (p. 55).

Por lo tanto, para que el teatro de la experiencia sea transformador puede un docente tener en su haber una vasta teoría pedagógica y teatral, pero solo hasta encontrarse realmente en situación de clase, en ensayo, consigue realmente resolver las situaciones que se le presentan. Las cuales no siempre tienen solución teórica, sino que apela a la intuición y sensibilidad que ha construido con sus propios saberes y experiencias.

En consecuencia, cuando la experiencia va apoyada por unas adecuadas relaciones pedagógicas hacen que el estudiante, a la vez que se siente reconocido, valide y tome para su propia formación la experiencia que vive. Como lo manifestó el participante Jhony Ruiz:

Dany me dijo: ve, vos hablas así y movés las manos así... Yo no tenía en cuenta que hacía eso. Ya no lo hago, ya trato siempre de mostrar y controlar mi cuerpo. Recuerdo que una vez que Dany me dijo: chachos, tranquilidad, muestren más el cuerpo que lo que hablan, porque nosotros los trovadores somos más de palabra [...] Siempre soluciono todo improvisando, pero me di cuenta que si me preparo me va mejor [...] Me ha cambiado mucho estar aquí (Diario pedagógico #7, 29 de noviembre de 2017).

Para cerrar el telón de este tercer acto, puedo concluir, primero, que la relación entre formación y teatro pedagógico fue clave para la creación del teatro de la experiencia, ya que cada una hace unos aportes que le permiten al investigador – docente, dar forma al camino de la configuración de los participantes en sujetos de experiencia. Segundo, las relaciones pedagógicas son transversales en este proceso, vinculando a los participantes y al investigador de manera activa, reconociéndolos como sujetos que saben, pero que también se dejan decir. Tercero, las relaciones entre experiencias de transformación, formación, teatro pedagógico y el cuidado del alma, que hemos visto en los tres actos, son circulares, hacen parte de un sistema que dio como resultado el teatro de la experiencia.

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Facultad de Educación

Lo anterior, no solamente se convierte en un camino de reflexión formativa, sino en una oportunidad de poner en discusión nuevamente a las artes dentro de los procesos educativos y que reivindiquen, de alguna manera, los aportes del arte a la sociedad; pues, abre la posibilidad de un lugar para que la experiencia fecunde la transformación del ser.

Finalmente, hemos mostrado en este proyecto que es posible transformarnos en seres autónomos, dueños de nuestra propia vida, a través de propuestas que vinculan arte y pedagogía (Teatro pedagógico) que, aquí lo hemos llamado Teatro de la Experiencia; como acertada y emotivamente lo describe Marta Toro:

Volví a reír, me atrevo a decir lo que siento, puedo compartir con personas muy diferentes a mí, puedo expresar lo que siente mi alma, mi ser; el teatro me ayuda a entender a mis hijos y a mi familia y lo más importante, a mí. Puedo decir que el teatro me nace del alma, del corazón y todos los días vivimos en el teatro (Taller de la experiencia, 30 de abril 2018).

Se cierra el telón.

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

1 8 0 3

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

“Así debería de ser todo en la vida, sentir como esa llama, esa presión y esa emoción cuando uno va a trabajar, cuando uno se levanta todos los días, cuando uno está con las personas que quiere. Ese es el reto, no dejar que se apague esa llama, que si no existía existe, y si existía que no se muera, que no se extinga”.
(Alejandro Cárdenas, diario pedagógico #16, 6 de junio 2018).

A modo de epilogo y antes de cerrar el telón final de esta obra, puedo afirmar que se cumplieron los objetivos propuestos en la investigación, gracias a que los participantes del taller Teatro para la vida, durante dos semestres, más de ciento sesenta horas de ensayos y dos montajes teatrales, tuvieron una experiencia de transformación significativa de sus vidas, generada por su inmersión en el teatro pedagógico. Fueron descubriendo aspectos de su propio ser que los llevó a configurarse como *sujetos de experiencia*, prestos a seguir dejándose tocar por *eso* que les pasa, y entendiendo que esta experiencia teatral marcó sus vidas. Al respecto, German Espinosa, a modo de conclusión, expresa:

En ocasiones nos sentimos entes zombies, probablemente así llegué al proceso con Dany Hoyos. Lo curioso es que hoy, terminado el proceso, me siento más vivo que nunca, disfruto mucho estar vivo, encuentro gracia en las cosas que antes eran insignificantes o sencillas. Me doy cuenta de lo afortunado que he sido, soy más tolerante a la diferencia del otro. Todos somos seres únicos. Y descubre uno lo maravilloso de las criaturas de Dios que son ustedes. (diario pedagógico #16, 6 de junio 2018).

Del mismo modo, el contacto con el teatro posibilitó reflexionar acerca del cuidado de sí y de los otros, además de resolver situaciones personales propias de su existencia. Pues, aunque no era la intención hacer teatro terapéutico, en algunos casos tomaron sus características para solucionar conflictos personales. Teniendo en cuenta que, cuando se llega a una experiencia es determinante la historia que acompaña al sujeto, los antecedentes personales, culturales y sociales vienen arraigados a su ser, por ende, todo esto se pone en evidencia cuando se comienza a elaborar un personaje de teatro y de ahí los resultados que pueda arrojar el proceso.

Así, las conversaciones entre teatro pedagógico, experiencia, formación y de cuidado del alma, comprendida como cuidado de sí y de los otros, dieron nacimiento a un nuevo concepto que he denominado *teatro de la experiencia*, que propone una nueva mirada, tanto desde las artes como desde la pedagogía, que amplía las posibilidades del teatro, no solamente como metodología, tal como vimos en los antecedentes, sino como un espacio que da lugar a la configuración y transformación de los sujetos.

Por lo anterior, la participación en un montaje teatral posibilitó la transformación de los alumnos, puesto que, *Eso* que les pasó, generó unas relaciones de alteridad y autoconocimiento. Además, la conformación de un grupo y la interacción entre los participantes en pro de una puesta en escena, dio lugar al cuidado de sí y de los otros, en la medida en que los participantes reflexionaron acerca de su ser y sus conflictos personales, en la relación con el contexto que los rodea. Finalmente, quedó demostrado que la configuración del sujeto de experiencia, se hizo posible gracias al proceso que lleva implícito el contacto con el arte y al asumir el reto de participar en un montaje teatral para crear un personaje en clave de formación.

Al igual que los participantes del Taller para la vida tuvieron una experiencia de transformación significativa, como investigador a lo largo del proceso, pude vivenciar un cambio en mi interior que me permitió configurarme como Sujeto de Experiencia y reflexionar acerca de mi vida y de la labor como docente en perspectiva de formación. En ese orden de ideas, la persona que asuma la responsabilidad de sumergirse en el Teatro de la Experiencia como investigador debe cumplir con los roles de docente-investigador y el de director de una puesta en escena. Estos roles van conectados y en la práctica se van intercalando entre sí. Lo cual requiere estar alerta a transformaciones, situaciones emotivas, problemas, reflexiones, giros emocionales y aspectos artísticos inherentes a la práctica teatral, todos ellos en combinación constante a lo largo del proceso.

Todo lo anterior, implica varios retos. El primero es para los participantes y el investigador quienes deberían seguir en su proceso de transformación y reflexión a partir de la experiencia teatral. Segundo, a la Corporación Artística Te Creo le queda abierto el telón

para darle continuidad a un nuevo proyecto académico que mezcle las artes con la formación del ser, y si es del caso replicarla o fomentar una nueva oferta en la institución acerca del teatro de la experiencia. En razón de que unas de las intenciones de este trabajo es crear conocimiento que posibilite la transformación positiva de la sociedad y su entorno. Y tercero, para la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y para quienes realizan investigaciones cualitativas, esta experiencia de conectar la formación fuera del aula de clase con otras disciplinas humanas, en este caso, el teatro, es enriquecedora, puesto que permite investigar nuevas posibilidades educativas y formativas, al mismo tiempo reflexionar acerca de las prácticas educativas en un sentido más amplio.

No obstante, si bien, las artes escénicas pueden generar un espacio para que los sujetos se transformen y vivan un proceso formativo que les ayude para sus vidas. Hay cosas que quedan por decir del impacto que tuvo la experiencia, pues en el interior de cada uno de los participantes y del investigador quedan latentes experiencias. Esto en razón de que los ejercicios teatrales traen consigo muchas variables de tiempo y de impacto en los alumnos, por lo tanto, se hace difícil el análisis de lo que pudo sucederles a todos a profundidad, pues cada uno se lleva consigo vivencias con tal grado de intimidad que solo ellos comprenden. Asimismo, este trabajo podría ser aplicado en otros contextos y con otros grupos de personas, debido a que los conceptos de formación, cuidado del alma y experiencia son inherentes a cualquier ser humano que esté dispuesto a asumir el reto de vivir una experiencia teatral, tal y como lo hicieron los participantes del naciente grupo *calle caliente*. Lo que por supuesto puede variar son los resultados.

Finalmente, por ahora se cierra el telón, una vez más se manifiesta el arte como transformador de individuos y, por lo tanto, de sociedades. En una época en la que la reflexión acerca del ser humano se ve opacada por la banalidad y la alienación contemporánea, este tipo de experiencias dan luces de esperanza para los seres que, habidos de respuestas, buscan un espacio en el teatro que les permita, además de un nuevo aire, formarse como seres autónomos y dueños de sus propias vidas. Al fin y al cabo, el teatro es vida, o tal vez, la vida es una gran obra de teatro donde nosotros somos nuestros propios autores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar, L. (agosto de 2003- enero de 2004). Conversar para aprender. Gadamer y la educación. *Revista Electrónica Sinéctica* (23), pp. 11-18.
- Amengual, G. (2007). El concepto de experiencia: de Kant a Hegel. *Tópicos*, (15), 1-20.
- Aristóteles. *La Poética*. S.L. – Dykinson. España. 2010.
- Bloom, H. (2001). *Shakespeare: la invención de lo humano*. Editorial Norma.
- Boal, A. (2002) *El arco iris del deseo. Del teatro experimental a la terapia*. Barcelona. Alba Editorial. (1- 137)
- Carrillo, D., y Gallo, L. (2012). *El teatro como estrategia didáctica para incentivar la lectura* (tesis pregrado) Universidad Libre, Bogotá, Colombia.
- Eisner, E. (2002) .5. *¿Qué me enseñaron las artes sobre la educación?* En: Eisner, E. (2002) *La escuela que necesitamos. Ensayos personales*. Buenos Aires: Amorrortu Editores. (pp. 89 – 105) Documento
- Freire, p. (1969) *Pedagogía del Oprimido*. Montevideo. Editorial Tierra nueva.
- Frigerio, G. (2012). *Lo que se pone en juego en las relaciones pedagógicas*. Recuperado de <https://vimeo.com/50711875>
- García, V. (1996) *Manual de Pedagogía Teatral*. Santiago: Los Andes González, Abuín (2008) *Teatro Y Nuevas Tecnologías: Conceptos Básicos*. UNED. *Revista Signa* 17. págs. 29-56. Extraído en julio del 2010 desde <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/01350553155571188080680/029456.pdf>
- Graeme, F. (2003). “*Por qué hacemos arte? ¿Cómo utilizamos el arte? ¿Para qué sirve el arte?*” En: Graeme, f. (2003). *Arte, Educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós. (pp. 67 – 83)
- Gómez de Silva, G. (1998). *Breve diccionario etimológico de la lengua española*. El Colegio de México.
- Jiménez, M. (2013). *Modelo de formación*. Corporación Artística y Cultural Te Creo: Medellín, Colombia.

- Laferrière, G. (1999). *La pedagogía teatral, una herramienta para educar*. Educación social #13. (pp. 54-65)
- Lagos, R., y Palacios, N. (2010). Incidencias del teatro en el aprendizaje de niños y niñas de 6º año de educación general básica. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/675/TPBA%20140.d.esbloqueado.pdf;jsessionid=13E80EAE6960FADFE447A3D8B37CA558?sequence=1>
- Larrosa, J. (1996) “Narrativa, identidad y desidentificación”. En: La experiencia de la lectura: Estudios sobre literatura y formación. (pp. 461 – 482) Barcelona: Editorial Laertes.
- Larrosa, J. (2009). Experiencia y Alteridad en Educación. En: Larrosa, J. Y Skliar, C. (2009). Experiencia y alteridad en Educación. Buenos Aires: HomoSapiens (pp. 13 – 44)
- Larrosa, J. (2003) La experiencia y sus lenguajes. Serie encuentros y seminarios. (pp. 1- 11). Recuperado de http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf
- Loaiza, L. (2008). Pedagogía y Teatro. Recuperado de http://biblioteca.emad.edu.uy/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=16
- Menéndez, J. (2005). *Teatro e Iglesia en el siglo XVI: de la reforma católica a la contrarreforma del Concilio de Trento*, *Criticón*, 94-95.
- Ministerio de Educación Pública. (2010). *Antología: El teatro como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje en primaria y secundaria*. Recuperado de [http://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/archivo/antologia teatro herramient a didactica.pdf](http://www.mep.go.cr/sites/default/files/recursos/archivo/antologia%20teatro%20herramienta%20didactica.pdf)
- Moore, T. (2009). *El cuidado del alma*. Barcelona, España: Urano.
- Morales, M. (2004). *Lenguaje, conocimiento común y especializado y representación*. Revista Interamericana de Bibliotecología, Volumen 27, N° 1, enero – junio. Medellín: Escuela Interamericana de Bibliotecología.
- Muñoz, L., y Parada, L. (2015) *El teatro pedagógico como herramienta de desarrollo de las habilidades de expresión oral en los niños, a partir de la propuesta de talleres y*

- unidades didácticas aplicadas en el grado sexto del colegio Pierre de Fermat* (tesis de pregrado). Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, Colombia.
- Navarro, A. (2013) *El teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en estudiantes de 5° de la Institución Educativa Santo Cristo, Sede Marco Fidel Suárez* (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- Peñuela, J. (2015) *El teatro, una forma diferente de comunicarse con el mundo* (tesis de pregrado). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.
- Recalde, A. A. (2015). *El arte teatral en la formación integral de los estudiantes de séptimo año de la escuela de educación básica Ciudad de Ibarra de la ciudad de Guayaquil*. Recuperado de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7666/1/TESIS%20PEDAGOGIA%20TEATRAL.pdf>
- Restrepo. A. (2013, marzo 26). *La pasión sin evangelio*. El colombiano. Recuperado de http://www.elcolombiano.com/historico/la_pasion_sin_evangelio-LEEC_235178
- Reyes, R. (2008). *El concepto de experiencia en la hermenéutica de Hans George Gadamer* (Tesis). Universidad Javeriana. Bogotá. Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/filosofia/tesis34.pdf>
- Robinson, K., y Aronica, L. (2015). *Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación*. Buenos Aires, Argentina: Grijalbo.
- Ruano, S., y Vidal, J. (2013-2014) *Desarrollo de la expresión oral a través de la dramatización en Educación Primaria* (Tesis de pregrado) Universidad de Valladolid, Valladolid, España.
- Ruiz, C. (2009). *La alteridad*. Recuperado de [http://www.difusioncultural.uam.mx/casadel tiempo/25_iv_nov_2009/casa del tiempo_eIV_num25_99_101.pdf](http://www.difusioncultural.uam.mx/casadel tiempo/25_iv_nov_2009/casa_del_tiempo_eIV_num25_99_101.pdf)
- Runge, A. y Piñeres, J. (2015). Theodor W. Adorno: Reflexiones sobre formación (Bildung) y semiformación (Halbbildung) en el contexto de una crítica ilustrada a la Ilustración. *Itinerario Educativo*, (66), pp. 249-280.

Salcedo, J., Duarte, D., y Forero, V. (2012) *Teatro del cuerpo en la escuela: una propuesta de transformación para generar nuevas subjetividades en los estudiantes del Gimnasio Superior Nuevos Andes*. (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Schüutz, A. (1993). *La construcción significativa del mundo social: introducción a la sociología comprensiva*. Ediciones Paidós. Recuperado de <https://camporeligioso.files.wordpress.com/2014/05/schutz-alfred-la-construccion-significativa-del-mundo-social.pdf>

Skliar, C. (2002). *Alteridades y pedagogías. O... ¿y si el otro no estuviera ahí*. Educação & Sociedade, 23(79), 85-123.

Stanislavsky, K. (1970). *Un actor se prepara*. Editorial Constancia.

Torralba, F. (2013). *El valor de ser uno mismo*. Lérida, España. Editorial Milenio.

Villanueva, C. (2017). *La zapatera prodigiosa de García Lorca*. El teatro como recurso didáctico.

Facultad de Educación

ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes.

La presente investigación es conducida por el maestro en formación DANY ALEJANDRO HOYOS SUCERQUIA de la Universidad de Antioquia, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana. La meta de esta investigación es comprender los aportes del Teatro Pedagógico para la transformación del sujeto de la experiencia en los participantes del taller Teatro Para la Vida.

En nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y de la corporación artística y cultural Te Creo y del maestro en formación, agradecemos su participación en la investigación.

La participación en esta investigación es voluntaria. La información que se recoja será no se usará para ningún otro propósito fuera de los que tiene esta investigación.

He sido informado (a) de que el taller Teatro Para la Vida, hace parte del trabajo de final del grado del maestro en formación Dany Alejandro Hoyos Sucerquia. Acepto participar voluntariamente en esta investigación como participante.

Soy consciente que será usado mi nombre y que se realizaron entrevistas, toma de fotografías, así como testimonios escritos, en audio y en video, que serán utilizados para los objetivos de la investigación. He sido informado que puedo retirarme del proyecto en cualquier momento, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo pedir información de los resultados de este estudio cuando haya concluido.

Nombre del Participante	1 8 0 3 Firma	Fecha.
Wiso fda Salinas Parra	LSalinasP	27/09/2018

ANEXO 2.

Facultad de Educación

Diario Pedagógico #6. 20 de noviembre 2017

Sesión 14. Fecha: lunes 20 de noviembre

Lugar: Corporación Artística y Cultural TE CREO.

Maestro en formación: Dany Alejandro Hoyos Sucerquia

Cooperador: Alexandra Del Rio. **Maestro:** Berto Martínez – Universidad de Antioquia.

Descripción: Ensayos del montaje final. Divido en tres grupos, cada grupo con un cuadro específico.

El exorcismo, el hotel de los sueños y nada es lo que parece.

Los alumnos al inicio hicieron ejercicios de calentamientos y aprestamiento para el ensayo de las escenas.

Se realizaron las escenas por partes y mientras unos alumnos ensayaban y recibían las indicaciones otros observaban y aprendían para sus personajes.

Al final se hizo un conversatorio acerca de como iba la experiencia hasta ahora.

Reflexión

Estas sesiones de montaje han sido exigentes. En temas de memoria y acoplamientos de conceptos corporales ellos se ven temerosos. Algo muy particular es que dejan toda la responsabilidad al texto, es decir a lo que dice el texto. Cuando en el teatro, como en la vida misma, es más importante lo “no dicho” el subtexto. Entonces muchos sienten que solo actúan cuando hablan y que si no se sienten incómodos. Cada vez se trabaja mejor pero es un proceso que no se ve de la noche a la mañana porque ellos están a veces desaprendiendo muchas cosas.

Así mismo, el tema del desdoblamiento, es decir, asimilar que ellos no son los personajes pero que le impregnan de su ser para crearlos. Algunos han entrado en conflictos interesantes como Astrid, que manifiesta que tiene un encuentro emocional con su personaje pues ella encarna a una mujer poseída por el demonio y su característica es la sensualidad, para lo cual ella dice que la confronta pues no se ha considerado sensual nunca y que quiere romper con esos miedos. De la misma manera, pero en otro campo, Germán que en su vida cotidiana es romántico poético y adulador, le cuesta hacer eso en el escenario pues esos actos suyos son inconscientes y que gracias al teatro los sacó a la luz.

Todos han tenido procesos particulares y especiales. En general el manejo de la voz, la pronunciación, el control del cuerpo, la conciencia del otro y el manejo del subtexto han sido los rasgos más comunes. Para mí como guía del proceso es interesante la búsqueda de estrategias y métodos para que ellos busquen en su interior y puedan dar lo mejor en escenario. He intentado a través del discurso, de las analogías, metáforas o la imitación de movimientos y preguntas que ellos asimilen los cambios y reflexiones acerca de sus vidas y su configuración como sujetos a partir de un simple texto. Como el caso de Luisa, cuyo personaje es Geral, una mujer de barrio, decidida, ordinaria y mal educada que va en contra vía de lo que ella piensa como mujer. En un momento del ensayo tuvo que parar, tomar aire y pensar en cómo dar vida a ese personaje que la pone en conflicto con lo que ella es en su ser interior, del mismo modo la frustración de creer que era más fácil representarlo y darse cuenta que lo que parece sencillo tiene una profunda elaboración.

En el conversatorio se les pregunto de manera espontánea como iban en el proceso y como había sido la experiencia de formación hasta ahora.

Sarah: Pues desde el ser estar acá me ha servido mucho porque yo ya me fijo mucho como me muevo, cuando estoy en una reunión presentando algo, últimamente, tengo muchos proyectos por fijarme en como lo digo, y además, estar aca es una forma de desconectarme y aprender.

Jhony: Ya hago cosas que realmente no sabía. Ahora soy más consciente de mi cuerpo.

Germán: Cuando uno está en escena esta muy expuesto. La persona, usted ve el personaje, pero también ve la persona. Uno se expone a eso cuando esta en escena. A mí me está importando muy poquito hacer el ridículo. Pero llegará el momento en que uno aprenda cuando hablar oportunamente. Listo. Tiene que haber un colegaje.

Jaime Colorado: Esto es muy diferente a lo que he vivido. En cuanto a muchas cosas de las que he creído que las había hecho bien, no son tan bien. Yo soy una persona muy amigable, pero a veces me cuesta trabajar en equipo. Me acostumbre así porque yo trabajo tanto, en la universidad trabajo solo, empecé a tomar esa tendencia. Con doña marta no le di mucha entrada tampoco. Soy una persona que quiero todo ya, mis papas no querían que yo trabajara, pero yo quería todo ya, y entre acá y he tenido que entender que esto es un proceso. Y en la vida hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Uno en la vida quiero todo ya y el teatro es un proceso. El teatro es como la vida, y me he dado cuenta de que es un proceso y que no todo es ya. Soy empresario, pero me gustaría dedicarme a esto, la parte del arte. Me apasiono tanto con las cosas, es porque me empeliculo mucho. A mí me cuesta aceptar que me equivoqué y aquí aprende uno que uno se equivoca.

Luisa: En el proceso que hemos tenido hasta ahora he crecido de muchas formas, soy una persona que soy muy fría, entonces lograr eso ha sido bonito. Para mí la comunicación es muy importante porque de ahí surgen las malas interpretaciones. Y a través de esto he aprendido muchas cosas de mí, poderme atrever a muchas cosas, poder conocer muchas personas. Reunirme con los chicos ha sido una grata experiencia. Conocerlo a todos porque venimos de lugares diferentes de realidades diferentes y eso muy bonito para uno crecer.

Finalmente, el avance ha sido significativo en términos de cambio de personalidades, pues como lo manifiestan todos, el teatro los ha hecho pensar en ellos como sujetos. Por otro lado, el trabajo actoral para tener tan poca experiencia y pocos ensayos es decoroso y muestra un apasionamiento y disfrute los mueve a ellos a ser mejores cada día. Hay muchas ganas de avanzar.

Diario pedagógico #7. 29 de noviembre 2017

Sesión 14. Primer montaje. Fecha: Martes 28 de noviembre

Lugar: Corporación Artística y Cultural TE CREO.

Maestro en formación: Dany Alejandro Hoyos Sucerquia

Cooperador: Alexandra Del Rio. **Maestro:** Berto Martínez – Universidad de Antioquia.

Sección de evaluación del primer montaje.

Se realizó un conversatorio acerca a modo de evaluación del primer montaje y primer parte del proceso.

Testimonio Astrid : Eh son tres momentos que han marcado, el llegar acá, cuando llegué a te creo, eh llegué como por variar, vuelta mierda. (risas) eh... el 3 de septiembre había tratado de suicidarme. (Llora) Porque tuve dos rupturas con dos personas muy importantes en mi vida, una con el tipo que yo viví un año, yo no era la novia pero era una relación muy intensa, pues cosas que jamás había vivido con alguien, entonces yo me sentía en la luna. y otra con mi mejor amiga, mi parcerita del alma, todos los días nos chateábamos, todos los días, nos hablábamos entre dos y cinco horas. o sea era una intensa. luego me di cuenta que yo era algo así como la canequita donde ella vaciaba todo lo malo, luego lo identifique así. casualmente ese fin de semana todos dos cambiaron, se alejaron de mí, entonces fue para mí algo, pues y aquí que pasó. ella culpándome por algo que no tenía nada que ver, en la relación que ella tenía en ese momento que era el mejor amigo del man con el que yo salía. ella estaba mal con el pero me culpo a mí porque yo armé salida... y el man pues por ella hacerle show del celos al amigo... entonces para mí eso fue horrible. en esa semanita, mi hijo me dejó de hablar porque le llamé la atención. entonces en la fase, pues un chico de 16 años, le dejo de hablar y hago sentir mal a mi mamá. entonces, esto no puede estar pasando, las tres personas importantes en mi vida y en contra mía, y yo estallé en llanto y le dije a mi mamá pues para qué, para seguir recibiendo desprecio de las personas. Yo estaba sola en mi casa. Mucho cuidado con lo que decís, tal cosa. Entonces yo planeé tomarme pastillas, tal cosa, y me puse a llorar y me quedé dormida. fue la idea pero no hice nada... Estaba que se caiga el mundo... No me importa. Se me ocurrió la grandiosa idea de contarle a una compañera, pues en el colegio se regó la idea que yo me iba a suicidar, me mandaron al sicólogo, el sicólogo me mandó al siquiátra. eh pues no, me desarmaron la vida.

vi la opción entonces de llegar a te creo, es el teatro y a mí me gusta, por ahí es la cosa.

la segunda me dio super duro el personaje, porque yo fui abusada cuando era niña, entonces como que siempre he sido vista como un objeto sexual, la buenasa, chimba, yo no sé, un montón de adjetivos que me han calificado y yo siento que no soy eso. entonces yo le decía a dany, sensual, no. a mí la gente me ve sexual, no sensual entonces yo no me siento sensual. Entonces para mí era supremamente difícil sacar la mujer sensual que llevo dentro y que pues... entonces fue una batalla ahí... ana bell (el personaje) y yo misma. Pero el día de la función me sentí super bien.

y el tercer momento, yo hablé un poquito con frank el flaco, no chateamos entonces yo le dije hey, gracias porque estoy pasando por unos días de mierda y me dijo ver tu humor me alegra. Muy charro... entonces un alumno me vio y me dijo: uy profe, usted lo conoce a él, es de la televisión y recibe clases con suso el paspi. uy profe usted es muy debuenas. y entonces yo pensaba, yo soy como bien marica, vuelta mierda mierda porque un hp no tuvo los cojones de asumir su paternidad y mis niños me admiran porque conozco a personas famosas, pues yo soy un referente para otras personas y uno se da cuenta de eso. entonces es sacar lo positivo de eso. entonces, he aprendido que no puedo dejar que la gente me vuelva mierda cada vez que quieran. tengo que sacar, yo el valor, ser consciente que no dependo de nadie, ni de nada para yo ser feliz. y la semana pasada me dio super duro. Pues yo estaba en la casa y me tocó escribirle al papá de mi hijo, por favor me colaboras que estamos sin mercado, humillarme a un man porque no asume su responsabilidad. ay no yo lo quería tener en frente mío pa darle puños y a los dos días me consignó lo que le dio la gana. y me debitaron porque tenía la tarjeta de crédito. así le dije a mi hijo, estoy cagada y con el agua lejos. tengo que coger fuerza de donde sea, no puedo dejar que el mundo se venga contra mí, por eso muchas gracias a este taller.

Testimonio Alejandro: Astrid tocó tres temas que a mí siempre me joden la existencia. el desamor, el suicidio y como la falta de orientación... Entonces no sé, yo tuve un amor muy grande en el colegio y duramos dos años, pero fuimos novios desde noveno grado y en once a mitad de año me termina. pero pues, estábamos pensando que nos íbamos a graduar juntos y todas esas cosas. eso fue muy teso, yo me demoré mucho tiempo en superar como ese desamor y eso a uno le cambia mucho la perspectiva, porque ya uno empieza mirar muchas cosas, como eso no existe, es mentira o

si existe, pero donde está. Y yo soy de las personas que cree en el amor porque si uno tiene amor en lo que hace, pues el amor existe. Pero bueno pasa el tiempo, el tiempo, yo duré como tres años solo. y a mi si me gusta estar solo, pero en circunstancias realmente definidas, pues a mi no me estresa si me veo una película solo. sí escucho música solo... pero siempre me gusta estar con alguien para compartir alegrías, tristezas, que se vea como un apoyo. entonces dos tres años así... yo estaba en ese constante golpe, vos podes solo, es dependencia es amor, ¡Una mierda!

Cuando ya llegué aquí a Te creo, pues que vi la convocatoria, la invitación... y si yo hacía varias cosas, yo le mandé un regalo anónimo. y esta es la hora que yo no sé si lo recibió o no. Entonces llegué a te creo y pues no sé, será que creo, será que no. Entonces estar en te creo te ayuda a despejar la mente y a conocer personas, muchas cosas interesantes. El tema del suicidio, no sé, yo hasta le tengo fecha. Pero es que un amigo también tiene eso. Parece si yo a los 30 no tengo esto, o no hago esto. me cuelgo. así me dice el. pero parece si a los 30 uno no tiene como algo definido. que sigue? pero yo me pongo a ver y hay personas que crecen cuando ya están viejos. por ejemplo el de kfc como a los 40. bueno, pharrel williams, pero el sacó una canción por allá a los 40 y se volvió famoso. entonces es como ese contraste de yo que voy a hacer, yo quien soy? Me dicen que yo soy inteligente pero muchas personas que dialogan conmigo ya habían terminado una carrera. Yo no la he empezado. Entonces son como esas cosas que a mi no me dejan, no me dicen. vos pa que sos bueno, vos que vas a hacer con tu vida, vos que quieres. vos si vas a encontrar el amor, vos que vas a encontrar, el amor esta en los animales, o en lo que comés, o en como te vestis, o que compraste los tenis y ya feliz... es que son muchas cosas. entonces es mi constante pregunta y siempre tengo esas cosas metidas en la cabeza. ¿yo para que voy a ser en un año dos años se graduan muchos que salieron conmigo del colegio?. vos que haces? yo trabajo... Mmm... pero metele al estudio, vos que. ah si yo ya voy a terminar. Entonces yo trato de evadir eso porque me hacen sentir inferior así me digan, vos sos inteligente, vos sos muy charro, vos escribis, escribí un libro. me dicen que yo si sirvo pa algo pero no siento que hago y hago y nada pasa. pero al estar en el teatro con ustedes, uno aprende muchas cosas y ve que todo es por procesos así el proceso de las personas sea mas lento, mas rapido, como sea, se debe como mantener ese tiempo. Ya.

Testimonio German Espinosa: “Eso era lo que quería compartirles que en cuanto a mi autoestima mejoró demasiado. muchas gracias”.

Testimonio Jaime: A mi ha ayudado este tiempo, porque yo hablaba con jhony y me decia: parece todos llegamos acá como con algun problema. y yo soy independiente y estudiante, pero yo siempre he sido una persona que quiere tener todo muy perfecto. Tengo una historia, por el sufrimiento de mis padres he querido tener todo en mi vida bien, Cierto, perfecto. Y en parte no cometer los mismo errores de mi padre. Financieramente, yo llegué acá, mal. que tuve una especie de quiebra cierto, muchas deudas, gente encima cobrandome, eso a mi me tenía mal pero que yo siempre he querido ser de una forma. y la vida me dio una vuelta, gracias a dios a no son problemas muy grandes pero se me salió todo de las manos, practicamente dije, ah bueno vamos a ver que pasa. yo llegué que me llamaran de un banco, yo pasaba un dia estresado cansado y poco a poco yo se que esto me ayudado, pues me ha ayudado también a no volver a contestar las llamadas, (risas) Pero acá me ha ayudado mucho, porque yo me idealice una vida sin problemas y pa mi no tener problemas era tener plata y acá me he dado cuenta que la vida està en pequeñas cosas, en pequeños detalles. la diferencia a cuando llegué, ya estoy más relajao, como más contento. ¿que debo plata? pues nada. Desde el primer dia que dany dijo, ¿como son los zapatos de doña marta? yo dije negro. Adivine. Yo no analizaba nada. entonces es eso, yo sali de clase y era analizando todo, observando. era cosas que yo nunca habia hecho. y así es la vida, analizar las cosas. porque yo siempre he sido un hombre arriesgado comercialmente y con mucha fe en mi mismo, yo tengo un ego alto, entonces yo hagale que usted va a salir de ahí usted

puede. Me ha ayudado este tiempo a también reconocer que tengo debilidades, que dany me corrija, como yo tengo un ego tan alto, la vida ese tiempo, me ha dado estas lecciones, usted se equivoca, usted es un ser humano, entonces ha sido un tiempo muy bacano. lo va llenando a uno de un poquito de humildad, de gracias, valorar más la vida, la familia, ustedes, estos tiempos, estos momentos, porque yo el año pasado, yo no paraba. era como salga derecho. pero la vida es corta y hay que disfrutarla también. yo le quiero dar las gracias a dany y a todos ustedes. porque me han ayudado mucho en este tiempo, lo que venga después ya dios sabrà. ya hoy me siento, pues, he crecido en muchas cosas. yo llegué aquí con unas ideas, pero no sabía que habían tantas cosas de fondo. si. el primer día le dije a dany yo quiero ser actor, y él me dijo: muy bien, hay que ahondar en usted. usted quien es? que quiere? mire usted como actúa. que no es solo uno allá sino que todo en la vida es de varios y me tengo que conocer primero yo y compartir con ustedes. ahora me siento muy agradecido. de verdad muchas gracias.

Testimonio Jhony: yo soy de un barrio de aranjuez, cuna de trovadores. cuando vine acá, como el compañero Germán, hacía un mes me habían sacado del trabajo. Yo en la parte donde yo trabajo, hago un show cómico musical, es algo de comedia, luego trova y luego parodia. a mí llaman y me dicen: no jhony contigo vamos a estar solamente en la parte de los shows y ya. y yo venía en dos años, donde le di un vuelco a la animación. donde hacía algo teatral y humorístico en medio de la rumba. entonces me preguntaba porque me sacan, si yo venía haciendo bien mi trabajo. resulta que salgo y me siento bloqueado, y si muchachos venía mal. Porque hay una historia que tal vez algunos conocen, primera vez en mi vida emocional y sentimental, sentí algo realmente por una mujer, me dio muy duro porque la persona llevaba conmigo mucho tiempo, y la relación fue muy dura, parecíamos por ejemplo un reality, por temporadas, nos dejábamos seis meses, la última temporada fue dos años. tengo dos hijas, me destruí, tanto que me olvidé de mis dos hijas. Cuando yo vine acá, a todo este cuento muchachos, que me parece muy maravilloso, la primera semana no sentía nada, en la segunda semana tampoco, ya en la tercera comencé a ver un cambio en mi vida. tanto que lo reflejaba allá en el escenario. yo podía aplicar lo que Dany me enseñanza, al público a ver si reaccionaba, tanto que dije: si esto me funciona, cambio mi forma de ser que soy muy cansón. pero aquí me he aprendido a adaptar, tanto que a Dany cuando Dany me dijo: ve vos hablas así y movés las manos así... yo no tenía en cuenta que hacía eso. ya no lo hago, ya trato siempre de mostrar y controlar mi cuerpo. Recuerdo que una vez que Dany me dijo: chachos, tranquilidad, muestren más el cuerpo que lo que hablan. porque nosotros los trovadores somos más de palabra. Gracias por todas esas cosas tan bacanas que hemos vivido aquí, soy malo para escribir, soy malo para leer y eso es lo que quiero aprender. Siempre soluciono todo improvisando, pero me di cuenta que si me preparo me va mejor, ustedes como creen que yo me sentí con ese cubano (el personaje de la obra) me sentí el rey. Ya no morocho, sino otro personaje, sino que ya es otro personaje que yo de verdad pensé que no iba a salir de ese personaje. Y el cubano era serio. Llegué aquí, más moreno y me voy más blanquito. Me ha cambiado mucho estar aquí.

Testimonio Juanes: Es algo que nadie sabe entre mi esposa y yo. Cuando me fui para Bogotá no me fui por obra y gracia del espíritu santo. por cosas de la vida y por no pensar antes de, vendí mi cuerpo. Por querer llegar a ser alguien. Es decir, me pintaron unas cositas y vamos. cuando llegué me cambiaron el rollo totalmente, aunque uno más o menos sabía, pero yo me dije, que va ni que hijueputas, yo me tiro al charco, eh, fui, en esos seis meses vendí mi cuerpo. Hice lo que me gustaba. pensaba, estoy vendiendo mi cuerpo, pero estoy estudiando actuación, algo que me gusta. Como al quinto mes me di cuenta de que estaba haciendo yo con mi vida, para donde iba más adelante si seguía así, entonces me tocó renunciar a ese sueño y me tocó regresar a donde mi mamá. Hui de muchos problemas por eso, me sentí pues como frustrado, la gente me juzgaba, le contaron a mi mamá a mí

familia, casi sale en séptimo día. Entonces es muy difícil y muy frustrante cuando uno quiere algo y uno no piensa antes de, se tira pues como a la ligera. Ahora que ya hice esto, este taller y lo hice pues como de bien. En el sentido que hago lo que gusta y no tengo que pagarle a nadie. Llego a mi casa, está mi esposa mi hija y es como una purificación de cuerpo. entonces, he aprendido a manejar y a controlar todos esos impulsos. Una vez yo estaba casi a esto de tirarme al abismo, gracias a Dany que me salvó la vida por decirlo así. Muchos problemas con mi esposa. entonces, fue una mañana, un domingo. Yo estaba que me enloquecía, problemas por todo lado. arranque la moto, y llegue a un abismo y yo no sé. Algo paso por mi mente, desahógate con alguien. cogí el celular me puse a mirar y a mirar y no sé cómo pasó, vi el chat con Dany. Entonces le escribí a Dany, Dany ve me pasa esto me pasa lo otro, sentado pues ahí en la piedra mirando todo, y me dijo cuéntame: le conté todo. Tengo un problema enorme. Pues no soy feliz. Lastimosamente no era feliz. Por muchas cosas primero porque como mi esposa me vio en teatro y me decía: usted volvió a eso. (a vender su cuerpo) me juzgaba. Después Dany me dijo: si usted no es feliz sepárese. siempre será el padre de la niña. responda por ella y si no es feliz váyase. le dije: Dany, no soy capaz. y si tengo que arriesgar mi felicidad por mi pequeña yo lo hago no me importa. y bueno, me decía tranquilícese, cada tres segundos me escribía, que hubo como vas?... y yo pensaba, será que es una señal. Hasta que le escribí Dany yo estoy en la casa y todo bien. Cuando ya fue que me quedé esperando ahí media hora. Pensé que era una señal que me contestara Dany, y arranque suave para la casa pensando en mi hija. me dio fuerza lo que he aprendido acá, tanto lo que aprendí en Bogotá, lo que he aprendido con ustedes. si dios me dio la oportunidad de conocer estas maravillosas personas es por algo, no es como porque sí. entonces muy agradecido con todos, con Dany, con todos ustedes, aprendí que las cosas no son tan fáciles que hay que esperar el turno. hay que esforzarse por ellas, pero bien que no te den el trabajo regalado y buscar la salida más fácil. ah descansé. ese era como ese respirar, ya que lo dije ya estoy más tranquilo. Ahorita que venía, venía bailando, cantando y no tengo que pagarle a nadie. Voy hago esto, me rio paso bueno y llego a mi casa veo a mi pequeña, veo a mi esposa, veo a mi familia. Entonces muy agradecido con todos.

Testimonio Luisa: Bueno, hoy les quiero compartir algo que quizás no les había querido compartir antes, pero alejo muchas veces me preguntó. Entonces, le quiero como dar respuesta también a él. No mentiras, eh... con el personaje, fue algo muy difícil para mí, fue un reto muy grande porque desde hace muchos años me dañaron mucho, y por eso me cuesta tanto que la gente rompa una burbuja a mi espacio personal entonces cuando alejo rompía esa burbuja para mí era como que se me cae el mundo, que es como protegerme. Hace muchos me vulneraron la sexualidad y fue algo muy, fue algo muy horrible que he intentado hacer sanación, y a raíz de eso, he intentado como he volver a tener a mucha conexión con las personas, a que entiendan que esto no es fácil, a ser de pronto, como un ejemplo para muchas personas y por eso hago lo que hago con los niños, (terapia de la risa) y por eso me metí a teatro y por eso hago clown porque es la forma como que decirle al mundo que estoy ya sanando en muchas cosas. Entonces con el personaje, fue muy muy difícil, porque exponer mi cuerpo quizás de alguna manera y mostrar más de lo que yo hago y ser más de lo que soy era como, en otros términos, era muy complicado, pero me gustó mucho. Lloré, el personaje no me daba, no me salía hasta el último día de ensayo, es muy difícil. entonces mi cuerpo es algo que yo cuando lo entrego, lo entrego como un tesoro porque es algo muy importante para mí. Mi cuerpo tiene cicatrices que se ven, por eso yo no permito que nadie vea eso. Entonces les quería decir que no es por antipática, o apatía, ni porque no me gusta que me toquen ni por nada, sino que es algo que es muy mio. sí. Entonces quería compartirles esto. He aprendido mucho, me ha enriquecido este proceso mucho, de cada uno me llevo un pedacito de este año, han hecho algo muy especial en mi, una transformación muy grande como para mi vida, no solo para el taller sino para mi vida.

DIARIO PEDAGÓGICO #15. 5 DE MAYO DE 2018

Sesión 13 – Segunda Etapa. Fecha: lunes 15 de Mayo de 2018

Lugar: Corporación Artística y Cultural TE CREO.

Maestro en formación: Dany Alejandro Hoyos Sucerquia

Cooperador: Alexandra Del Rio. **Maestro:** Berto Martínez – Universidad de Antioquia.

Objetivos: Montaje de la obra.

Descripción: Se inició la clase con un ejercicio de respiración y calentamiento del cuerpo y la voz.

- Montaje por escenas de la obra. Nadie sabe lo de nadie.

German y su decisión de mover un brazo o no.

- Visita y conversatorio con el profesor berto.

ENCUENTRO CON EL PROFESOR BERTO MARTÍNEZ.

Testimonio Alejandro Cardenas: Uno acá aprende y vuelve y nace. Para mi es eso, entonces, llegar y tener esta experiencia es muy bacano, yo nunca había actuado en un teatro, pero a mi todo lo que tenga que ver con el arte me gusta. entonces todos llegamos con ese proceso, y cuando se da la oportunidad, uno si siente. ¿vamos a ver qué pasa? o si voy a ser capaz. o si no voy a ser capaz, o esto que va a enseñar y que me va a ser, que le puedo compartir a los demás de lo que aprendí y uno va nutriendo mucho todas esas capacidades y va siendo consciente de muchas cosas y va transmitiendo ese conocimiento a los demás. yo creo que no es el simple hecho de que es dany, sino de que nos gusta, nos gusta el teatro, entonces uno ve eso como a la y si se acaba. O seguiré puliendo conocimientos, uno que sigue, que hace. ya le toca resolverlo a uno. yo creo que no es simple hecho de que sea dany porque acá hay otros profesores muy buenos. entonces, que uno quiere seguir en teatro, pero acá esta la forma, pero se va acabar, entonces que sigue. Pero obvio, en este taller nos han ayudado bastante.

Testimonio Astrid Sánchez: Yo llegue acá con propósitos personales y propósitos profesionales. Eh personales, eh pues por amor al teatro, siempre como espectador, pero ya soñando pues como estar ahí, estar en las tablas. Me ha servido para manejar las emociones, para conocerme a mí misma, para mejorar la seguridad en mí, todo eso lo he logrado. Estoy feliz por lo que hago. Y a nivel profesional porque soy docente de básica primaria entonces quería recoger herramientas, pues metodologías diferentes para acercarme a mis niños, no pues como la clase típica. hacer estrategias diferentes con ellos y ya eso también lo he logrado a nivel profesional. y busque otros espacios porque pensando como que ha el proyecto con dany termina y yo no quiero que el teatro termine en mi vida, entonces es ir buscando otros caminos, seguir creciendo.

Jhony: Me gusta la comedia, soy trovador, me dedico a la comedia desde los 10 años. lo único que me da pena es deber plata. (risas) siento total admiración por dany hoyos, excelente profe. Regaña bacano. Y hay algo que... todo lo que yo hago es empírico, sí, nunca había tenido la oportunidad de hacerlo teórico, técnico, nunca había tenido la oportunidad, no sé si nunca se me había dado la oportunidad o nunca me había puesto en la tarea de buscar esa oportunidad. cuando me dedico a buscarla la encuentro que es con este grupo que tengo aquí que es como una familia ya, entonces hay algo que es muy bacano, porque yo en estos momentos tengo un empleo en una fonda temática, donde manejamos personajes y toda la cultura de Antioquia... entonces ahí yo soy como una cabeza, pero era una cabeza vacía porque no tenía con que, porque todo lo mío era empírico, ahora lo teórico que

dany me complementa, me va fortaleciendo más mi talento entonces yo ya voy ayudando a otros compañeros también, ya me siento más seguro. estoy en capacidad de dirigir un show, me siento con la motivación y las ganas y muchas cosas de enseñarle a mis compañeros que no han tenido la oportunidad tampoco de tener estas clases, entonces para mi bacano. si sigue bacano también y si no voy a volver acá.

Yo siempre quería hacer chistes por todo, eso era incontrolable. pero creo que he mejorado. es bacano porque incluso recuerdo como aprendí un poco de eso porque dany me dijo estas palabras: ¿Tenes que hacer algo charro para que te pongan cuidado? Tenes que hacer eso. Entonces yo me basé en un compañero que no quiero decir nombres, y dije: eh yo soy así o peor. y gracias a ese reflejo y a esas palabras y a ese reflejo, pero la decisión la tomo yo, él me puede decir muchas cosas pero ya usted vera como lo toma si lo agarra para usted o lo suelta. entonces yo me vi en un espejo y dije, uy marica yo soy asi, debo controlarme un poquito y a saber que esto es profesional, y si lo quiero como profesional, vivir de esto, como hasta ahora lo he hecho. Lo que hace que hago esto definí mi vida económica, se que soy pobre. (risas) Entonces yo que me dije: bueno vamos a controlar, si esto lo quiero como algo profesional para mi voy a hacerlo como un profesional, hay que escuchar, es la mayor experiencia de mi vida y eso es lo que me queda, me controle y aprendí, pues todavía me falta. me gusta saber por qué estoy haciendo esto, me encanta esa parte, ya estoy más seguro de mi. Por qué estoy ahí.

Dany: uno cambia y uno cree que la gente no se da cuenta en ciertas cosas y el resto si nos dimos cuenta. De hecho, (a Jhony) ya sos mucho más efectivo. Antes de 10 nos reíamos 2 o 3 ahora nos reímos mucho más de lo que él dice porque ya no está todo el tiempo así y entonces muy bacano porque todos nos dimos cuenta, no fue como...

Astrid: ya maduró. (risas)

Jhony: porque al principio uno entra muy charlatán pero después se da uno cuenta que no es eso. Hacer reír la gente no es forzarla, es ser uno.

Testimonio marta Toro : eh, del año 2015 para acá empecé a tener mucho temor a hablar en público, mi trabajo antes era en presentación de eventos, en hablar en público y no me daba miedo. Pero del 2015 para acá empecé a tener como ese pánico escénico. Tuve la oportunidad de conocer este taller con Dany y creo que he pasado, ya me siento mejor, ya no siento temor, me ha servido mucho para lo laboral. Ahorita venia escuchando las cosas que me corresponde decir, el libreto, y mi esposo, ay pero eso tan leído. pero yo le dije: no, la idea es aprenderlo porque ya dany como es tan entendido, él ya nos lo organiza a cada uno. Yo estoy muy contenta de conocer a dany al grupo y de ser parte de este proyecto.

Testimonio Jaime colorado: a mí el proceso pues, yo entré por cosas de la vida, pues de la nada. Hubo un momento que pues...Yo estudio ingeniería. A mi desde pequeño siempre me gustó fue la música el teatro, yo siempre he cierto, queriendo estar en la tarima, pero la vida me fue encarrilando y terminé estudiando ingeniería. Yo vivía esquematizado, reglas, todo derecho. Entonces yo con 21 años, yo empecé esa búsqueda, no me sentía del todo bien. Quería estudiar actuación, fui a tutucán, me pasaron ese cosito (un volante, llamé y me dijeron para el curso con dany, yo dije que sí de una,

por conocerlo, porque siempre me había parecido muy bueno el programa. la vida me abrió esta puerta, me ha ayudado mucho, a todo. Pues me puso un personaje que no es nada mío, pues mírame yo como soy cierto. (ordenado) es este proceso me ha ayudado mucho, desde mirar las cosas de otra forma, hasta decirme, no Jaime, vos querés hacer es esto. porque uno muchas veces se va dejando llevar porque la vida lo va llevando a uno, ejemplo, su papá hizo esto entonces usted tiene que hacer esto. pero acá uno aprende que la vida es buena con uno y me abrió esta puerta y a hoy, yo aspiro a terminar la ingeniería, pero yo no quiero dedicarme a eso. Ya la mente se me abrió y quiero dedicarme a la actuación, a todo esto, del arte, es donde me siento realmente... Al principio durísimo porque hay que aprender a perder, pero alguien decía que acá no se trata de ganar o perder, y yo siempre decía yo soy el mayor de nueve hermanos, entonces siempre he sido yo no puedo perder, yo no me puedo equivocar, todos están detrás. muy difícil eso. Pero acá he aprendido que no importa si te equivocas o no, disfruta. entonces me ha ayudado mucho. Doña Marta decía algo que es algo muy simple pero la sola respiración. Yo antes no respiraba, pues yo soy comerciante, el estrés... y uno ve esto como lo saca a uno del estrés, le permite ser a uno algo que de verdad uno quiere ser. Uno está situado en el mundo, pero uno se sube acá y es como si no existiera nada más. Poco a poco he ido aprendiendo, me transformado, he ido disfrutando más la vida porque la vida no es solo producir, producir, producir, sino también hacer lo que quiero, lo que me gusta, disfrutar lo que hago cierto. una experiencia de verdad muy transformadora.

Testimonio Tatiana: yo soy Tatiana Vásquez, así como están hablando ellos que el teatro sirve para uno mismo, siempre desde que he estado en este proceso de estudiar el teatro, me he dado cuenta de que el teatro no es solamente uno se forma, se conoce uno debe conocer el otro porque en el teatro estamos en los zapatos de otra persona que es el personaje mismo que nosotros estamos interpretando. Al estar en el personaje igual nos damos cuenta de cosas que nosotros no conocemos que nosotros no sabíamos y eso es lo lindo del teatro que aparte de conocerse a uno mismo, conoce al otro, sabe cómo actúa el otro y siente por el otro, ya sabe que se siente estar ahí. Y lo rico también del teatro es que la gente que entra el teatro, no solamente nosotros cambiamos, sino que la gente entra como entra y sale diferente, eso es muy lindo del teatro, es una manera de cambio.

DIARIO PEDAGÓGICO. #16. 6 DE JUNIO.

Sesión 21 – Segunda Etapa. Fecha: miércoles 6 de junio de 2018

Lugar: Corporación Artística y Cultural TE CREO.

Maestro en formación: Dany Alejandro Hoyos Sucerquia

Cooperador: Alexandra Del Rio. **Maestro:** Berto Martínez – Universidad de Antioquia.

Objetivos: Presentación segundo montaje.

Descripción: Para este día la intención es hacer la puesta en escena del segundo montaje del grupo Calle caliente. La obra llamada Nadie sabe lo de nadie. La función era a las 7:30 pm ante un público convocado por la corporación y por los mismos estudiantes, donde los espectadores pudieran ver el proceso de ellos en el grupo y disfrutar de una obra de comedia. Ellos debían llegar a las 4 pm para un último ensayo, la ubicación de las luces y la prueba de sonido. Al final de la función se recogerán unos testimonios de su experiencia.

Reflexión: Para mí como docente en formación este era un día muy importante pues es donde se ve materializado todo el proceso de los dos semestres. Me encontraba contento porque sabía, pero los estudiantes iban a responder positivamente pero también ansioso y estresado porque todo funcionara bien. Como docente y director de la obra debo cuadrar las luces, el sonido, estar pendiente del maquillaje y el vestuario de los alumnos. Para ellos es muy importante estos detalles pues el vestuario los hace sentir realmente actores. Un factor que parece superficial pero el maquillaje los ayuda a sentirse otros y a estar metidos en el personaje.

Se llegaba la hora de la función y ellos estaban nerviosos, quien sabe si igual o más que yo. Algunos decían que tenían mucha ansiedad, repasaban los libretos, las escenas donde estaban más inseguros, otros hacían charlas para reducir el estrés y la emoción. Esa combinación de esos factores emotivos marca mucho de lo que pueda sentir un actor en escena. A estas alturas como docente y director, lo recomendable es hacer que los alumnos se sientan seguros de si mismo, tratar de no darles mucha información sino algunos conceptos, pocos, o recomendaciones para que se sientan seguros y salgan bien sus escenas.

La obra funcionó sin contratiempos. Los actores-alumnos, se sentían emocionados y a media que iba avanzando la historia ellos se iban sintiendo más cómodos y el público iba respondiendo mejor. En mi caso iba siguiendo el texto y poniendo la música, las luces y los efectos. Hubo un momento que estaba tan nervioso que se fue la luz del escenario y entré en pánico, pero era que había movido mal una tecla de la consola de luces. En mi caso aprendí mucho acerca del autocontrol y de que a veces no se tienen en cuenta ciertas cosas como los cambios en el camerino y después eso en la obra se convierte en un problema para los actores. A doña marta le tocó cambiarse a oscuras, por dos cosas, la primera, ella en medio del acelere no vio el baño y la segunda, pues yo no se lo mostré previamente. Finalmente, la obra salió bien el público aplaudió feliz y los rostros de los actores reflejaban la satisfacción de deber cumplido.

TESTIMONIOS FUNCIÓN SEGUNDO MONTAJE 6 DE JUNIO.

Tatiana Vásquez: la verdad me siento muy contenta porque gracias a mis amigos estoy aquí. A mi mamá que se quedaba en todos los ensayos, desde la hora que empezaba hasta la hora que salíamos. Me siento muy contenta por haber conocido a la gran persona que es Dany hoyos nuestro director y conocer cada almita que está aquí, todos somos muy diferentes y de la diferencia se aprende. Es muy bonito el teatro porque gracias al teatro uno aprende a conocerse y cuando uno conoce al otro se conoce a uno mismo. Yo me siento muy feliz de estar aquí en el grupo calle caliente.

Público: estoy acá por Astrid, soy compañero de la maestría de ella. Felicitar a Astrid por sus dotes de actriz. Felicitar a dany y a la corporación por todo el ejercicio a partir de la educación. También por ello, destaco mucho lo que hace el arte por la educación de este país. Creo que con estos espacios se resignifica la función que hacemos. Educar no es sencillo y educar desde el arte es una posibilidad también. Gracias por la invitación me lo goce mucho y necesitaba este espacio esta noche.

Alexandra: felicitarlos por su trabajo. Hemos sido testigos del proceso, de su entrega y de su dedicación. Pero lo más importante es como les ha permeado la vida. ¿Quien quisiera compartirnos acerca de su búsqueda personal y de transformación?

German: buenas noches para todos. Estoy en sano juicio. Un saludo para mi esposa Yenni para mi amigo giovani, gracias por venir. Yo llegue a esto por casualidad, vi la convocatoria en twitter, me encontraba en un momento de mi vida bastante complicado, había acabado de perder el empleo y yo dijo no pues vámonos a hacer teatro, alguna cosa. Esto realmente es una herramienta importante, el profesor nos ha aportado mucho de él, en mi se queda mucho de él. Toda la enseñanza, a ser resilientes, eso es una cosa compleja. Yo no sé si notaron que tuve un pequeño lapsus. ¿No lo notaron? Bueno gracias a Dios. No hubiera dicho nada. Es eso de eso se trata la vida, yo me hubiera podido haber “paniquiado”, me hubiera puesto a llorar, en blanco. Mudo, porque el público asusta. Pero decidí seguir adelante, y en la vida encontramos tropezones y seguimos adelante. Dany eso nos ha enseñado, entre muchas otras cosas. Actuar, pues no somos profesionales, por lo menos es intentarlo. Cuantas veces nos quedamos paralizados ante situaciones de la vida, ante vicisitudes y no continuamos. Ese es un mensaje que yo tengo y que me llevo de este grupo continuar adelante, seguir adelante. Y de todos mis compañeros muchas gracias porque todos compartieron muchas cosas que me llevo de ustedes. Gracias.

Astrid: yo quería lanzarme al ruedo. No quería estar más como espectadora sino hacer parte de un elenco de teatro. uno de los propósitos por los que ingrese a teatro, pensando en la transformación del ser. Soy docente de básica primaria y creo que el llamado que tenemos hoy en día no solo como maestros sino como personas, es a sensibilizarnos. Hay demasiado ego, hay demasiada violencia, demasiada maldad, u para alcanzar esa paz tan anhelada, debemos comenzar por nosotros mismos. Quise reconocer – me, aceptar – me, transformar – me, porque nadie da de lo que no tiene, entonces el principio era empezar por mí para empezar una verdadera transformación a través de mi pedagogía en el aula, en el hogar, con mi hijo a quien le agradezco y por quién también estoy acá. Ya.

Marta: le doy muchas gracias a Dios, por darme esa oportunidad de estar acá con todos ustedes, créanme que no fue fácil, esa convocatoria de 60 personas. Yo me di cuenta a través de Facebook. Tuvimos la oportunidad y quedamos 10 compañeros. ¿Yo porque me presenté?. La verdad me da mucho pánico escénico. Antes yo hacia cosas, presentaba y a mí no me daba miedo, pero desde el 2015 para acá me daba miedo. Ahora creo que he avanzado mucho, muy contenta de haber conocido este taller de la vida. Aprendimos de las experiencias de cada uno, de las vivencias, conocimos a dany que habíamos tenido oportunidad de verlo, pero por televisión y cada una de las cositas que el hace. Tuvimos esa oportunidad. A él, gracias por brindarnos esta oportunidad, por tenerme paciencia. (risas) Siempre la última. (risas) A mi familia gracias, están allá arriba, que Dios me las bendiga a mis hijas y a mi esposo. Muchas gracias a todos.

Jaime Colorado: me alegra hoy estar acá. Soy el mayor de nueve hermanos. Ahí están pues mis padres, mis hermanos, mi novia y pues mi abuelita. Bueno, a mi ayudo este proceso a muchas cosas. Primero nosotros tuvimos una despedida el año pasado y fue bastante emotiva. No sé porque nos seleccionaron, pero todos estábamos en un momento difícil de la vida. A mi me ayudo esto a redireccionar, pa donde voy que quiero hacer, esto es lo que siempre me ha gustado, y si no hubiera tenido esta oportunidad pues hubiera seguido como un borrego ciego. Entonces, Dany me ha ayudado mucho. Eh, cuando habla, cuando regaña. Porque también regaña. (risas) ha sido una experiencia brutal, única. Gracias a todos los compañeros, a dany, porque todo hay que decirlo es un hombre muy ocupado, porque estaba aquí cada ocho días y a veces hasta más con nosotros. Una vez se vino desde

chile, solo por nosotros, y por la tesis. (risas) Como decía una compañera, esta experiencia es redescubrirse, es desaprender, es crecer como persona, es aprender a trabajar en equipo, que no es fácil. Es tantas cosas que por Dios a mí siempre me ha encantado el arte, yo no sabía que el teatro daba tantas cosas. Un aplauso para todos por favor.

Pregunta persona del público: ¿Cómo fue la experiencia de la creación del libreto?

Dany: Pues fue un reto porque yo por lo general escribo para mí y lo actúo yo. Me fui en semana santa. Ya llevaba un tiempo con todos y sabía más o menos cuales eran las posibilidades de cada uno y me senté, afortunadamente tenía un bosquejo de una obra que había presentado hace mucho tiempo con un grupo de Rionegro le agregué otros personajes y otras escenas. Y cada uno de las cosas de ellos, de los personajes tiene que ver también con la persona, con los actores. También hablando mucho del tema de la experiencia. Fue un reto complicado porque me tocaba pensar como 12 personas distintas. A mí siempre me gusta hacer los libretos que quede algo al final, que quede algo ahí en la mente de la gente y en la cabeza de la gente. Fue difícil, pero ellos lo hicieron más fácil después cuando ya hicieron los aportes y las cosas. Es muy bonito el proceso de creación colectiva. Lo que yo les insisto a ellos, que somos un equipo, que nadie está solo, que el teatro nos ayuda a eso, a entender que somos parte de un mundo y entonces cuando alguien falla, nosotros tenemos que ayudarlo porque es parte del equipo. Fue complejo pero divertido y me gustó mucho.

Berto martinez: buenas noches a todos. Me sorprender verlos en ese nivel de progreso tan potente. Hace pocas semanas y vi ensayar, los vi como insistían, persistían, se distribuían en toda la casa para aprenderse los libretos y verlo como lo hacen me parece fundamental y maravilloso. Felicitaciones a todos. Le quería preguntar a dany y con esa pregunta por la experiencia y el lugar que tiene el teatro ahí pero también en ti, ¿que ha pasado contigo? ¿Y a los chicos que se viene ahora?

Dany: si uno no hace algo que lo atravesase desde el ser queda mal hecho, por eso yo a todo le meto pasión le meto ganas y por eso también hay que hacer renunciaciones. Una de esas fue dejar de salir un poco en televisión para dedicarme a esto y no me arrepiento. Me pareció fantástico. Ha sido una de las decisiones. Afrontar que mucha gente cree que como ya tengo una profesión pues no necesito estudiar, esta es mi segunda carrera y creo que termino esta y comencare otra porque me gusta estar en la academia. ¿Qué pasa conmigo? Pues que aprendo mucho de cada uno de ellos. Me han enseñado muchas cosas para mi ejercicio docente, pensar como hago que entiendan un concepto. Muchas veces uno tiene el talento, pero no sabe como transmitirlo a otros que también lo podrían tener. Como hago para que lo diga de una manera u otra. Unos tenían propuestas distintas. He descubierto falencias que no conocía de mí, ni virtudes que conocía más, las identifico. Creo que no solo ellos salen transformados, yo también salgo transformado. Ahora hablaba con Alexandra, que esto también va a ser un duelo para mi porque me vinculo mucho afectivamente con todas las cosas, en particular este es un aprendizaje para mi que es desligar para seguir construyendo y seguir trabajando por cosas. Si pudiera haría otra cosa con ellos, otra tesis con ellos, pero también es parte del aprendizaje, seguir. El taller se acaba, pero la relación va a estar por siempre. Es muy importante que el teatro me permita conocer gente y entender lo humano, entender que cada uno de ellos ahí puso lo que es, y ahorita lo hablaban, todo lo que son estaba ahí, y en el teatro eso se ve porque en el teatro aprendemos a entender al otro, a escuchar al otro, a trabajar en equipo, a memorizar. A entender la importancia del cuerpo

en la expresión. Estoy muy satisfecho porque yo tenía unas expectativas, supongamos que yo quería ir a Bogotá y con ellos resulte yendo a Australia.

Jhony: Yo cuando llegue acá. Mi nombre es Jhony Ruiz. Total admirador de estos compañeros, cada uno hizo un trabajo limpio impecable, también es un cambio para dany porque empezó a ver... (hace gestos de preocupación) esto no es fácil, esto es de tiempos de amor dedicación. Y cambios!. Claro. Es un cambio muy grande porque vea, muchos de nuestros compañeros llegaron acá como a la expectativa y eso lo pone a uno “estesofacto”. (risas) cada uno le daba como un poco de pánico escénico. Lo bueno era que entre todos nos ayudábamos. Hoy fue el mayor resultado, y se reflejaba en la cara de el orgullo, esos son mis muchachos.

Sarah: el reto para mí más grande fue controlar las emociones. Yo lloro despidiendo un ascensor y pasar de estar triste a estar feliz, a meterme en el personaje, a dejar mis problemas de lado, mis dolores a un lado y con el teatro aprendí a regularme, a dejar todo a su tiempo, a relajarme más, ha sido toda una transformación muy grande. Ese fue el reto.

Tatiana: el reto mayor para mí fue... yo soy una niña. Yo soy menor de edad, todos ellos son mayores que yo y a mí me toco hacer el personaje de la abuelita. Fue una construcción tremenda, hice trabajo de campo, miraba a mi abuelita, hice trabajo de campo, miraba a mi abuelita... (risas) Quería agradecerle a mi mamá, a mi abuelita, a alejo y a mi PAPA QUE ESTA HOY AQUÍ... A MI PAPÀ ESTA HOY AQUÍ. PAPI TE AMO... (LLORA)

Astrid: el reto pues además de lo expliqué ahorita también era la confianza en mí misma. Con dany hacíamos un trabajo individual, donde a partir de su observación y a partir de nuestros pensamientos coincidíamos en que debíamos trabajar y decidimos que la seguridad en mí misma: y para mí este resultado, hoy lo ha dicho. Yo era muy insegura y siempre he sido criticada, siempre como a los ojos de los demás pues y eso lo incomoda un tanto. Porque uno siempre siente que están hablando de uno que lo critican. En todos los campos. Porque no es porque ya soy docente, pasó desapercibida, no. En la universidad en el trabajo, en todos los lugares y eso estaba creando en mí una batalla y el teatro me ayudó a reafirmar que tengo que tener seguridad en mí misma. Que no importa cuántas miradas estén encima de mí, de mi forma de ser de mi cuerpo, de lo que hice, de lo que no hice. NO, eso no es lo importante, es la seguridad en mí misma, el amor propio, y con el teatro lo reafirmé. Entonces, el reto profe es continuar, yo no paro acá. Hoy estamos cerrando un proceso con Calle Caliente pero no lo cierro en mi vida este proceso continúa. Es un reto para mí, como ser humano y también por todo lo que tengo por aportar porque estoy segura que... pues para mí lo más importante es la sensibilidad y el amor y de eso estoy llena y eso es lo que quiero transmitir a los demás.

Alejandro: Agradezco a todos los que están acá porque confían en el arte y confían en nosotros les agradezco por eso. El reto profe sería no dejar que muera, que esa llama que se enciende cada que vamos a salir a escena siempre viva en la vida de nosotros porque es que así debería de ser todo en la vida, sentir como esa llama esa presión y esa emoción cuando uno va a trabajar, cuando uno se levanta todos los días, cuando uno esta con las personas que quiere. Ese es el reto, no dejar que se apague esa llama que si no existía existe y si existía que no se muera, que no se extinga.

Jaime: a mí este proceso me ayudo. Bueno el reto fue impresionante. Yo fui criado en una familia de nueve hijos, una crianza espectacular. Y me ponen a hacer indigente de esos. Ese fue el reto, un

cambio de personalidad total de algo que no soy, pero vivo el hoy, el presente. Lo disfruté muchísimo. El reto para después también es seguir con esta carrera artística.

Publico: soy muy admirador del teatro porque se enfrenta a un público.

Astrid: no es para nada fácil, construir un personaje de lo que uno no es. Mirar vestuario, caminar, hablar, es una tarea dura.

Dany: hay una cosa que considero importante, es que el teatro, la universidad, el colegio, un paseo, etc. Son excusas para compartir. Hagamos lo que hagamos, lo más importante es lo que rodea eso, compartir. Un reto para Jhony es no improvisar, la idea era que el hiciera las cosas sin improvisar. Hoy fue un gran logro porque no improvisó, hizo las cosas tal cual lo decía en el libreto. Lo logró. Y así cada uno logró cosas. Doña Marta tenía que hacer 3 personajes. Alejandro no camina derecho y el personaje tenía que caminar derecho. Es hacer conciencia de quien soy yo, de conocerse. Eso nos lo da el teatro. no es el espacio, nosotros hacemos el espacio. La vida la construye cada uno y somos responsables de lo que hacemos.

Jhony: quiero pedir un aplauso a todo el equipo de te creo por su gran trabajo.

Entrada de los hijos de sarah.

Marcus: Hijo de sarah : los chistes son mas chistosos de lo que crei.

Dany: te gusto la actuación.

Marcus: si super bien. Mucho.

Después de la función nos reunimos en el salón para evaluar, ya en la intimidad la función y la experiencia. Muchos abrazos, felicitaciones y comentarios divertidos recordando la obra pero fue la carta que escribió y leyó alejandro que resumió toda experiencia.

ESCRITO DE ALEJANDRO CÁRDENAS.

¿Y cómo se empieza a escribir una «despedida» a algo que no quieres dejar?

Creeríamos que sería algo largo, ¿un año? Eso es mucho tiempo y mírenos, acá estamos, después de hacer nuestra última visita a las tablas, ¿y será la última? No sabemos.

Ahora nos dividimos, el antes del teatro y el después.

El tiempo transcurrido con ustedes, quizá ni me alcance para describirlo, podría resumirlo, sin embargo, siento que me quedo corto. Recuerdo aquella convocatoria, recuerdo que nosotros sí sabíamos que iba a haber gente, no como el encargado del taller, que pensó que la iba a tener fácil. Recuerdo que hubo entrevista individual y todo —como si el arte tuviera reglas—.

De esa entrevista quedamos nosotros —que todavía no tengo claro por qué yo, yo que sólo tenía una camiseta que incitaba a ver *The Walking Dead*—, los números y letras que componen la dirección a **Calle Caliente**, nosotros diez, que, sin tener tanta experiencia en teatro, pero si en descontrol del cuerpo, aprendimos a conocernos, a sentirnos, a mejorarnos, querernos y superarnos.

Recuerdo que el encargado del taller, logró ayudarnos bastante y en diferentes aspectos, pues él, que, sin dejar su sentido del humor, encontró la manera de conciliar una amistad, sin más ni menos, sin un por qué, ni para qué, solo dejó de ser inalcanzable para convertirse en amigo, eso, eso sí que es jodidamente especial.

Huy, se me cristalizaron los ojos, pero continuemos, ahora sí que quiero oprimir estas teclas... Recuerdo que iba descubriendo maneras de vivir, ocupaciones, fortalezas y formas de reír y de pensar, de ustedes, compañeros, amigos, familia.

Facultad de Educación

Recuerdo que, por palabras burdas, íbamos a llenar una alcancía para tener casa, carro y beca, mentiras, pero algo se hizo con ello y eso, en cierta medida, ayuda a controlar el lenguaje y maneras de expresión. Pero de tantos recuerdos, el 27 de noviembre del 2017 es de los mejores, no solo porque era la primera puesta en escena, sino porque a mi manera de ver, éramos diferentes, éramos más conscientes y allá arriba, éramos más felices.

De cada uno de ustedes, creo llevarme algo, trataré de escribir lo más esencial, mientras me imagino sus caras, sentados con medias y riéndonos para que no nos duela.

Astrid: De ti me llevo la alegría, la fuerza para seguir adelante y lo radical, de ti valoro la profesión que ejerces y que, sin duda, eres una madre llena de grandes cosas para enseñarle a tu hijo, que ya creció, pero debe sentirse orgulloso de la madre que tiene a su lado. Gracias por ser parte de esto y por tener moto para acercarme un poco a mi casa.

Germán: Tienes algo que te hace ver grande, y es el amor por el lugar de dónde vienes, las personas que nunca olvidan de donde vienen y proclaman con orgullo su lugar de origen, son personas que admiraré. También me llevo la persistencia, nunca dejaste morir el grupo virtual, no sé si el azul es tu color favorito, pero vaya que sabe manejarlo. Gracias por ser parte de esto y por hacernos recordar lo importante que es aprenderse un libretto.

Jaime: Él más grande. Vos desde el primer día, fuiste servicial conmigo y nadie hace esto tan fácil, nadie ofrece su puesto de copiloto a un desconocido. Me llevo cosas como, responsabilidad, enfoque y riesgo, aprendo que las personas son más que un buen físico y que por más ejemplo que uno deba ser para los demás, cometer errores es de humanos, perder es de valientes. Gracias por ser parte de esto, por ser un Uber sin ánimos de lucro.

Jhony: ¿Cubano, Mexicano, trovador, morocho? Yo no sé, lo seguro es que el sentido del humor llena tu vida y eso me lo llevo en bolsas de colores. Aprendí que el chistoso no es directamente proporcional a sus intervenciones y que va más de acertar en el tiempo que en el chiste. Gracias por ser parte de esto y por infringir no sé cuántas reglas mientras fui parrillero suyo.

Juanes: ¿Qué me voy a llevar de usted, si no me ha traído ropa de Mattelsa? Lucha, corazón y mucha conciencia, es lo que me llevo, muchos, de alguna forma enfrentamos sentimientos que nos podrían llevar a cometer locuras, pero vos seguís aquí, luchando y eso es digno de aplaudir. Eres un padre joven, una responsabilidad que muchos no la llevan de la mejor manera, pero vos te has puesto la diez. Eso me da para llevarme admiración en el bolso, pues allá en donde usted trabaja, ya no dan bolsas. Gracias por ser parte de esto y por ser el que más lágrimas derramó para nosotros.

Luisa: La más *high*, la más fragmentada. Aprendí que no todas las mujeres tienen sus miedos afrontados, que, para algunas, se hace muy difícil acceder, no porque no quieran, sino porque va más allá de una simple interacción. De vos me llevo la iniciativa, la terquedad y el buen gusto. Tuvimos algunos malos entendidos, sin embargo, eso no es nada en comparación a tu historia de vida, luego de saber un poco, eres más fuerte de lo que ese cuerpo tan cuidado y esa pena tan roja, muestra. Gracias por ser parte de esto y porque la palabra “basta”, ahora suele ser diferente.

Doña Martha: ¿Será qué si le escribo esto, lo leerá la otra? Sin silbido no hay Martha. De usted me llevo a sus hijas, pa' qué más (?) Aprendí que no es tarde ni tan lejos para hacer otras cosas, que el conocimiento nunca pasará desapercibido, me llevo la humildad y la cordialidad. Gracias por ser parte de esto y que casualidad, también ocupe un lugar en el Mazda blanco.

Sarah: *So God bless you all. For the song you saved us. For the hearts you break, everytime you moan...* ♪ De vos me llevo el conocimiento, la destreza y lo grande que uno puede llegar a ser. Aprendí que no importa cuánto se tenga si no se comparte, usted, que está más preparada que un yogur, eres de las mujeres que valen la pena, que tienen de qué hablar, que saben para donde van, que luchan por obtener más satisfacciones personales. Gracias por ser parte de esto y a sus caderas también. ¡Llévame al exterior!

Tatiana: La más joven y dizque canta, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Que emoción hacer lo que vos. Me llevo cultura, música, quizá inocencia y uno que otro acento. Aprendí que no todos tienen la fortuna de tener a su mamá siempre a su lado, apoyando, viviendo cada experiencia juntos, aprendí que cantando se llena el alma, que sonriendo se vive mejor, aprendí que el arte hace ver las personas más bellas y grandes. Gracias por ser parte de esto y acuérdate de mí cuando estés en el reino.

Ahora que acabé... Me queda media hoja, vamos a ver si alcanza...

Dany: Ay viejo, escribirle a usted es otra cosa, sin desmeritar... El espacio es infinito y ahí me toca acomodar lo que me llevo de usted. Me llevo la alegría y el amor por la gente, me llevo un ejemplo de vida y un deseo de compartir con los demás el conocimiento, me llevo la dedicación y el éxito, me llevo la pasión con la que trabajas, me llevo la responsabilidad, la inteligencia, el humor negro, tus enseñanzas, tu experiencia, tu paz, me llevo más que lo que uno ve por televisión, me llevo el sarcasmo, me llevo la vida misma. Aprendí mucho tanto a nivel personal como educativo, aprendí que los momentos hay que disfrutarlos, afrontarlos y soltarlos, aprendí que todo tiene un tiempo para ser desarrollado, pues todos tenemos maneras de definirnos, aprendí a mirarme en el espejo y a querer lo que veo, tanto aprendizaje que quizá ni pagando la universidad más costosa, lo hubiera adquirido. Gracias por ser parte de esto, por ver en mí algo que yo no veía, gracias por su tiempo, gracias por ayudar a la exploración del interior. Vaya que es cierto eso que dicen por ahí; «el arma es la sonrisa». A ustedes agradezco infinitamente por este tiempo, por dedicar parte de su vida en conocernos y aprender en conjunto, por ser tan serviciales, por acortarme el camino para llegar a la casa, por corregirme, por enseñarme, por compartir una comida, un libreto, un viaje, su conocimiento, por ser ustedes sin modificaciones y por dejarme entrar en sus vidas. Presento excusas si alguna vez los ofendí o los dejé aguantando hambre porque nunca llevé algo para compartir. Ni las largas caminadas, ni el cansancio, ni los problemas, ni la escasez, ni tanto que se tuvo que dominar y solucionar, fue en vano. No sé qué será de la vida ahora, que volvemos a ser mortales, pero estoy seguro que somos diferentes y más íntegros, somos un poco más felices y la vida se encargará de tenernos siempre.

Esa misma noche, German Espinosa expreso en el chat del grupo su emoción por lo vivido. “En ocasiones nos sentimos entes zombis, probablemente así llegue al proceso con Dany Hoyos, lo curioso es que hoy terminado el proceso me siento más vivo que nunca, disfruto mucho estar vivo, encuentro gracia en las cosas que antes eran insignificantes o sencillas, me doy cuenta de lo afortunado que he sido, soy más tolerante a la diferencia del otro(todos somos seres únicos) y descubre uno lo maravilloso de las criaturas de Dios que son ustedes”.

ANEXO 3. OBRA PRIMERA FUNCIÓN: EL EXORCISMO, EL HOTEL DE LOS SUEÑOS Y NADA ES LO QUE PARECE.

NADA ES LO QUE PARECE

Personajes:

Jhon Fredy: Joven de barrio de estrato alto. Educado y un poco tímido.

Elkin: Vestuario: Pantalón apretado, camisa y buzo de cuadros, botines y bien peinado.

Geral: ella quiere ser de clase alta. Extrovertida, lanzada, alegre, coqueta.

Primera escena (SE ABRE EL TELÓN Y EN LA CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD SE ENCUENTRAN ELKIN Y GERAL)

Geral: (masticando chicle) ay no esto no me da. A mis las matemáticas no me entran.

Elkin: Pero Geral tranquila, vea si quiere yo hago el presupuesto y usted hace lo otro.

Geral: Ay no ¡fo! Yo me metí a estudiar comunicaciones porque uno no tiene que ver matemáticas. En lo único que hago cuentas es con el saldo de la cívica.

Elkin: Ay amiga relájese. No me estreso yo que estoy más pobre que María la del barrio.

Geral: Uy si a lo bien, estamos más pobres que el chavo.

Elkin: ay amiga, pelados que la calva de Zidane.

Geral: Callate esos ojos que ahí viene lo mio.

Elkin: ¿cuál de todos?

Geral: Pues cual va a ser, Jhon Fredy.

Elkin: ay amiga el nunca se va a fijar en nosotros.

Geral: ¿ah?

Elkin: Pues en nosotros los pobres. Jhon Fredy es de una familia bien, vive en altos del Poblado.

Geral: Ah pues yo vivo en altos de popular 1. (Risas) lástima que yo no sea capaz de decirle que lo amo. Que me mueve la aguja, que me gusta más que levantarme tarde un lunes.

Elkin: es mejor así amiga. Pa que se va a poner a decirle cosas si usted le gustara a él, ya se lo hubiera dicho.

Geral: A lo bien, te imaginás Jhon Fredy y yo de novios. ¡Jhon y Geral! Suena elegante, ¿o no?

Elkin: (con sarcasmo) sí muy elegante.

Geral: Lástima que él me hable y yo sea como una boba ahí que no es capaz ni de pensar. (entra Jhon)

Jhon: Qué más muchachos ¿cómo van?

Elkin: Bien acá haciendo este maldito trabajo de clase a ver si nos queda bueno.

Geral: (mirando a Jhon como ensimismada) Sí está muy bueno.

Jhon: ¿Qué?

Geral: El trabajo, el trabajo.

Jhon: qué vergüenza con ustedes muchachos. Tuve un retraso en mi jornada porque estaba buscando ubicación correcta para mi vehículo automotor. Me sentía como haciendo parte de un libro de Nietzsche en un círculo con un eterno retorno.

Geral: (se rie) ay no vos si sos charro.

Elkin: O sea estabas parqueando el carro.

John: ¡Exacto! Bueno, comencemos con el periplo educativo que nos convoca esta tarde.

Geral: pues si supiera que es periplo comenzábamos.

Elkin: (MIRANDO O ANOTANDO EN EL CUADERNO) pues el periplo educativo ya lo comenzamos y ya lo terminamos.

John: ah ¿cómo así?

Geral: Pero tranquilo que nosotros lo anotamos. No se preocupe que usted va de primero en la portada.

Elkin: Si tranquilo.

John: Oh merci beaucoup.

Geral: ¿Mery qué?

John: Merci beaucoup. O sea, muchas gracias.

Geral: Ah, en italiano.

Elkin: En francés.

Geral: (se rie) claro, bobo, yo sé que es puro franchute. Gui guí.

John: Bueno, como dijo el guarda de tránsito. Es hora de partir.

Geral: (se rie) ay no es que tú eres muy charro. Que risa.

John: y ustedes son los mejores amigos. Como dijo Jorge Guillen: “Amigos y nadie más. El resto la selva”.

Geral: que frase más bonita. La voy a poner en el face.

Elkin: Sí cuando tenga datos o se pegue de una red de wifi gratis.

Geral: ay Elkin usted tan amargado.

John: Nos vemos.

Geral: ahhh, Quédese un ratito conversando con nosotros.

Elkin: (a Geral) él se tiene que ir porque tiene mejores cosas que hacer. Hágale John, fresco. Después nos hablamos.

John: Listo compañeros. Como diría: Robert Louis Stevenson “Nos veremos pronto para más aventuras”. (sale y Geral se queda mirándolo)

Elkin: (Burlándose) Nos veremos pronto, para más aventuras universitarias. ¡Bah! A ese lo crio Disney por eso habla como si estuviera poseído por un teletubie.

Geral: Ay envidioso. John habla muy lindo, camina muy lindo, se rie muy lindo.

Elkin: No sé usted que le ve.

Geral: ojalá y le pudiera ver algo. (se rie)

Elkin: Pues se quedará sin verlo.

Geral: Ay vea, sabe qué. Ya lo decidí. Voy a conquistar a John.

Elkin: ¿Qué?

Geral: Sí. Una mujer puede conquistar a un hombre.

Elkin: Sí claro, pero usted y yo sabemos que John no es para usted.

Geral: Sí, el amor lo puede todo. Y usted en lugar de criticar ayúdeme a conquistarlo.

Elkin: Y como quiere que yo la ayude. Ay amiga, deje esa obsesión por John.

Geral: No es obsesión. Es amor. Amor puro y sincero.

Elkin: Y entonces ¿qué piensa hacer?

Geral: Pues voy a innovar. Le voy a mandar flores, cartas, le voy a llevar serenata.

Elkin: ¿qué? (se ríe) (le revisa la cabeza)

Geral: ay Elkin deje de ser actuante. ¿Qué le pasa?

Elkín: Estoy revisando si se le zafó un tornillo o algo.

Geral: No se me ha safo un tornillo. ¿Dónde dice que las mujeres no damos serenata? ¿Dónde dice que no podemos ser nosotras quienes tomemos la iniciativa? Hay que romper los esquemas, los estetoscopios...

Elkin: Estereotipos.

Geral: Eso eso. Bueno me va a ayudar o si no abraza como la yuca.

Elkin: Está bien. ¿Qué quiere la reina?

Geral: pues reina sí a mucho honor.

Elkin: Sí reina cuajo. (se ríe)

Geral: bueno vea. Listen to me. John es un hombre leído. Un intelectual. Y yo pues el único libro que me he leído es nacho lee y eso que lo dejé empezado. Entonces necesito que usted me ayude con palabras poéticas y de esas cosas que yo no sé y cuando ya John este encantado conmigo le voy lo que todas sabemos y ahí si queda enamorado de mi pa siempre y viviremos felices y comeremos perdices.

Elkin: ajá, sí.

Geral: Lo primero que tenemos que hacer es una carta de amor. Escriba, escriba que estoy inspirada.

Elkin: sí ajá. Pero venga no ha pensado cambiar de jibaro geral.

Geral: Ay no se haga coges fastidio y escriba. “amado John. Desde hace tiempo o mejor desde mi vida completa, anhelo tener mi jeta con tu jeta...”

Elkin: ay no, eso es muy ordinario. ¿Cuál jeta?

Geral: Esta jeta.

Elkin: vea, usted no es para cartas, usted es como el maluma de la poesía. Deje mejor yo le escribo la carta como si fuera usted.

Geral: listo. Y también quiero que hoy le vayamos a dar serenata.

Elkin: ¿serenata?

Geral: Sí una serenata.

Elkin: Como diría mi tío el pintor: Esto no pinta nada bien.

(se van luces)

EL EXORCISMO

(UNA PEQUEÑA CASA A LAS AFUERA DE ROMA, UNA SILLA DE MADERA EN LA SALA, UN CUADRO DE LA VIRGEN, 2 VELAS EN LOS EXTREMOS DEL CUADRO, FLORES SECAS EN UN JARRÓN EN EL ALTAR A LA VIRGEN.)

AMBIENTACION: (Luz tenue, alumbrando una pequeña parte de la casa)

PERSONAJES:

ISMAEL MANZÓN: SACERDOTE EXORCISTA. Camisa negra, cuello romano, mangas dobladas, pantalón negro, zapatillas y rosario.

ADRIANO: PAPÁ DE LA POSEIDA. Anteojos, pantalón, camisilla, zapatillas.

ANNELISE: POSEIDA. Apariencia: Una especie de pijama antigua (desconcertada). Lleva heridas en los brazos, piernas y rostro.

Escena 1:

(SUENA CANCIÓN SOUND OF SILENCE.) APELLA GREGORIANA.

(SE ABRE EL TELÓN. Y SALA CASA A LAS AFUERA DE ROMA, UNA SILLA DE MADERA EN LA SALA, UN CUADRO DE LA VIRGEN, 2 VELAS EN LOS EXTREMOS DEL CUADRO, FLORES SECAS EN UN JARRÓN EN EL ALTAR A LA VIRGEN, ESTA ISMAEL, SENTADO)

ISMAEL: (*Luce cansado, afligido*) ¡Dios ayúdame! Padre nuestro que están en los cielos, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también personamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación... ¡Dios! Soy débil, padre, padre no me dejes, no me dejes desfallecer. A veces siento que soy más débil que la defensa del Medellín. Oh padre mío. Aléjame de la carne. Pero de la carne trigueña, sobre todo. Como pretendes que yo no caiga en la tentación cuando traes a la iglesia a la tetiana, eh perdón, Tatiana, la hija de consuelo, yo veo esa jovencita y me da mucho desconsuelo. Como dejas entrar a la iglesia a nalgalia, eh perdón, Natalia, la hija de don Teodoro, esa mujer es un tesoro, con esa faldita que se le ve... Hasta el apocalipsis. Líbrame de las tentaciones.

(Suena fuerte y repetidamente la puerta)

ISMAEL: ¿Ahora qué? ¿Quién es?

ADRIANO: (*voz en off*) ¡padre, padre, ayuda, por favor, soy Adriano...!

ISAMEL: Adriano, ya es muy tarde. No cometas pecados hoy. Ve tranquilo.

Adriano: Padre, no es por mí es por mi hija. Ábrame por favor.

ISAMAEL: (se dirige a la puerta y abre. Se encuentra con Adriano que está acompañado de Annalise su hija, quien tiene la cara desfigurada y luce descompuesta) Por todos los santos. ¡Santo Dios!, pasa, pasen. Adriano, ¿qué sucede?

ANNELISE: (*con voz demoniaca*) nada padre!

Ismael: (se echa la bendición) ¿Pero que es esto?...

Adriano: Esto se llama Annelise. Padre mi hija esta poseída.

Annalise: (con voz grave) Padreee!! Eres un servidor de ese. Un maniquí. ¡Liberate!

Ismael: ¡Callaté demonio!

ISMAEL: (se da la bendición)

ANNELISE: (con vos suave y como perdida) ¿Padre, por qué estoy aquí?

(OBSERVA CON DESEO AL PADRE)

ISMAEL: (toma a Annelise) No juegues conmigo, Satanás.

ADRIANO: (*preocupado*) “Padre mi hija esta poseída por el demonio.

ANNALISE: No, me dicen satanás, luzbel, belcebú, Mefistófeles, el patas y el que más me gusta Lucifer, pero prefiero llamarme Luci pa´ los amigos.

ISMAEL: como te llames, sal de ese cuerpo. (SACA UNA CRUZ) Abandona el cuerpo de esta mujer.

ANNELISE: (se burla) ay sí mira que miedo. Ay sí que miedo, una cruz! Le aseguro que lo asusta más a usted una cruz.

Ismael: ¿Una cruz?

Annalise: Sí carolina cruz. (Se ríe y se retuerse)

Adriano (a Ismael): Padre por favor ayude a mi hija, vea como se retuerce.

Ismael: Usted no esta seguro que comió frijoles con coles o algo así.

Adriano: No padre. Tengo miedo, padre, es mi hija, no quiero lastimarla, tiene que sanar.

ISMAEL Y ADRIANO: (se dirigen donde se encuentra Annelise que parece dormida)

ISMAEL: tranquilo, Adriano, haremos ‘todo lo posible’ por salvarla. Soy un ciervo de Dios que está dispuesto a enfrentar el mal, con fe y acciones contundentes.

Adriano: ¡Eso padre! ¡Dios lo bendiga!

Ismael: (a Adriano) por favor ve y me traes unas velas y algo para encender el fuego. Ah, y trae ropa limpia para tu hija, esta ropa está maldita. Yo voy preparando todo.

Adriano: Ay padre gracias por ayudar a mi hija. Ella y mi vaca es lo único que tengo.

Ismael: No le diga así a su esposa.

Adriano: No mi esposa ya no vive conmigo. Cuando digo vaca es realmente la vaca, la que hace muuu, la única que tengo.

Ismael: Bueno, ve rápido.

(ADRIANO SALE DE ESCENA. SE QUEDAN SOLOS ISMAEL Y ANNELISE. ISMAEL TOMA LA BIBLIA, EL CRUCIFIJO, ESTOLA Y EL AGUA BENDITA)

ANELISE: (Despertando) ¿Dónde estoy?

ISMAEL: Atrás satanás.

ANNELISE: Soy Annalise, ¿qué le pasa padre?

Ismael: pues que tú estás o bueno estabas poseída. O bueno ya no sé.

Annalise: Padre, no sé de qué me habla, pero si algo malo tengo sé que usted me ayudará. Usted es un nombre muy bueno. ¿Y dónde está mi padre?

Ismael: Si padre fue a su casa por unas cosas.

Annalise: Ah que bien. Mejor así.

Ismael: ¿Cómo así que mejor así?

Annalise: Pues porque así podemos hablar tranquilos.

Ismael: ¿Y hablar de qué? Te pasa algo? Otra vez te poseyó el demonio.

Annalise: No padre, al contrario. A mi lo que me posee es el amor.

Ismael: ¿El amor?

Annalise: Si padre, el amor... pero no le puedo decir muero de vergüenza. Yo una mujer, joven, con tantos deseos que tengo a veces.

Ismael: (mira al cielo) no siga niña.

Annalise: no sé ni como llegué acá. (SE LE ACERCA) Tal vez por un mandato divino.

Ismael: (nervioso) ya le dije que la trajo su papá.

Annalise: Yo solo sé que estaba en mi casa durmiente y despierto acá.

Ismael: (nervioso) que ya le dije que la trajo su papá.

Annalise: padre yo he visto usted como me mira en misa.

Ismael: eh... qué... ah... yo la miro como a todas.

Annalise: Ay padre ¿usted las mira a todas así?

Ismael: Pues digo que las miro a todas normal.

Annalise: Dígame padre. ¿No le parezco linda?

Ismael: Claro usted es una joven muy bella... Pero yo soy un padre... (MIRANDO AL CIELO) aparta de mi este cáliz.

Annalise: Padre, pero si yo estoy acá es porque así lo quiso Dios ¿o no le parece?

Ismael: (mirando al cielo) ¿qué quieres de mí?

Annalise: Padre míreme. (pausa) míreme bien. (pausa) nadie se dará cuenta.

Ismael: Dios todo lo sabe y todo lo ve.

Annalise: Pero si Dios todo lo sabe y todo lo ve, si algo pasa es porque así lo quiso él ¿o no?

Ismael: (perturbado) niña, mire no me enrede con su psicología barata. Lo único que quiero es que se quite la ropa... eh perdón que se quite del frente mío.

Annalise: ¿Me ha imaginado sin ropa?

Ismael: No, sí, no... bueno sí.

Annalise: No necesita imaginarme. (SE DESCUBRE UN HOMBRO Y SE LE ACERCA, LO SEDUCE)

Ismael: Ay Dios, no me dejes caer... (ANALLISE LO SIENTA)

Annalise: Ya cayó.

Ismael: (ABRANZANDOLA) Atrás mujer que eres una tentación.

Annalise: ¿Me voy?

Ismael: No, sí... no no, sí... apiádate de nuestras almas, apiádate de nuestras almas... (ANALISE LE DESABOTONA LA CAMISA)

Annalise: (MIENTRAS LO ACARICIA) Ay usted parece el plebiscito. Que sí y que no.

ISMAEL: Esto sobrepasa mi entendimiento y eleva sensaciones que no puedo contener. (SE BESAN)

Ismael: (MIENTRAS ANALLISE LE BESA EL CUELLO) ay Dios pequé, pequé. Pero quité la gana.

Annalise: ¿Le gusta?

Ismael: Siii... ya untado un dedo.

(ENTRA ADRIANO)

Adriano: ¡padre!

Ismael: ¡hijo!

Annalise: (a público) y espíritu santo.

Adriano: Así era como le iba a quitar el demonio a mi niña. Metiéndole otro demonio adentro. Claro, un clavo saca otro clavo.

Annalise: Papi, por poco me clava. El padre me dijo que así me iba a sacar el demonio. Yo no sabía lo que estaba pasando.

Adriano: Pues el que voy a clavar es a otro. (CORRETEA AL PADRE QUE SE ESCONDE DETRÁS DE LA MESA.)

Ismael: No Adriano, no es lo que estás pensando.

Adriano: ¡Aprovechado! ¡Violador de niñas! ¡Corrompido! Lo voy a acabar.

Annalise: papi, el me obligó.

Ismael: Pero como dice usted eso niña por Dios. Adriano, por Dios, piense en el señor Adriano.

Adriano: Claro pienso en el señor, pero en el señor que lo va a enterrar a usted padre cuando yo lo acabe.

(sale Adriano persiguiendo a Ismael. Annalise queda sola)

Annalise: (a público con voz grave de ultratumba) al final todos caen, todo depende de la estrategia (Risa malévola)

(SE CIERRA EL TELON. FIN)

OBRA: EL HOTEL DE LOS SUEÑOS.

Personajes:

Ramón de Subiría - Dueño del Hotel

Soledad - Oficios Varios –

Mariela - Novia

Jesús María – Novio.

ESCENA 1. (EN LA RECEPCIÓN DE UN HOTEL. HAY UN MOSTRADOR. AL FONDO UN CUADRO DE UNA CIUDAD QUE PARECE SER BOGOTÁ)

RAMÓN: (ENTRANDO) Soledad, soledad! Hay que limpiar la habitación 203. Hay que limpiar los baños, trapear el corredor. Esto está más solo que el matrimonio de Adán y Eva. Hace una semana no tenemos un solo huésped y no puedo con una deuda más.

Soledad: (entrando) yo no me debería llamar soledad sino soila...

Ramón: ¿Y por qué?

Soledad: Porque soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que arregla todo en este hotel.

Ramón: Ay Zoila, eh perdón, Soledad, no se queje tanto que por lo menos tiene trabajo.

Soledad: Pero si usted hace dos meses que no me paga.

Ramón: Ay soledad, pero si este hotel hace rato es como usted, pura soledad.

(RAMON SE QUEDA CONGELADO Y SOLEDAD REFLEXIONA CON EL PÚBLICO)

Soledad: (A PÚBLICO) Con razón se llama don Ramón, eh honor al del clavo del 8. Me siento como el señor Barriga. Tengo 50 años y creo que a este paso me voy a quedar solterona. (suspira) mi sueño es encontrarme a un hombre que me saque de aquí y me lleve a vivir como una diosa. La diosa soledad.

Soledad: (SE DESCONGELA RAMÓN) vea don Ramón, yo lo siento mucho que este hotel este más solo que Adán el día de la madre, pero yo necesito la plata. ¡Págume!

Ramón: Ay soledad. Vea le juro que de esta semana no pasa. Que se muera mi mamá si no le pago esta semana.

Soledad: Pero si su mamá ya se murió. 1 8 0 3

Ramón: ah entonces... Vea ahí vienen unos posibles huéspedes, Chatica querida, de por Dios, vaya alísteme la 302.

Soledad: la 302 tiene cucarachas.

Ramón: Entonces la 202

Soledad: La 202 no tiene cortinas.

Ramón: Entonces la 205

Soledad: esa tiene el baño taqueado.

Ramón: ¡Virgen de Chiquinquirá! Yo a estos los hospedo así sea en la oficina mía. Como en la política escoja la menos peor y me dice. (SALE SOLEDAD) (ENTRAN MARIELA INÉS Y JESÚS MARÍA)

RAMÓN DE SUBIRÍA: Bienvenidos al hotel Dulces Sueños. Mucho gusto, mi nombre es Ramón de Subiría.

Mariela: Muchas gracias. (MARIELA Y JESÚS SE CONGELAN)

Ramón: y yo a esta mujer la subiría al cielo si se deja. Nunca en mi hotel había estado una mujer tan bella. Después de la muerte de Carmencita mi esposa, nunca había sentido algo por ninguna mujer. Esperemos que no sea una interesada porque todas quieren el dinero que no tengo, la belleza que no tengo y la... (se mira hacia abajo) bueno tampoco tengo.

(MARIELA Y JESÚS SE DESCONGELAN)

JESÚS MARÍA: ¿Qué hubo pues? Mucho gusto, para servirle Jesús María Loaiza. ¿Usted me puede decir cuántas estrellas tienen este hotel?

Ramón: Tiene dos. Ustedes dos que acabaron de llegar. (a Mariela Inés) Pero lo importante no son las estrellas de un hotel sino el brillo de sus clientes, como ustedes que han llegado a iluminar con su presencia este hermoso recinto. Bienvenida por acá. (mirando a Mariela Inés como atontado) Esperamos que tengan una maravillosa estadía en nuestro hotel.

MARIELA INÉS: (SALUDANDO A DON RAMÓN CON LA MANO) Yo soy MARIELA INÉS. (DON RAMÓN AGITA LA MANO FUERTE DE MARIELA INÉS - JESÚS MARÍA SUELTA LAS MANOS DE DON RAMÓN Y MARIELA INÉS)

Jesús: (carraspea) ¡mi novia! y yo queremos pasar acá la luna de miel.

Ramón: ¿Luna de Miel? ¿Están casados?

Mariela: Sí y no, nosotros somos novios y nos vamos a casar, pero queremos pasar la luna de miel primero. (SE CONGELAN RAMÓN Y JESÚS)

MARIELA: (a público) Mi nombre es Mariela. Soy la novia de Jesús. Yo amo mucho a Jesús, pues amar amar no, digamos que lo quiero, pues querer querer no, digamos que me gusta. Pues gustar gustar no, digamos que me cae bien. Lo que pasa es que yo quiero saber que se siente... mmm, ustedes saben, ¡aquellito! Y pues yo soy una dama de buena familia y a mí me enseñaron que los valores son lo más importante. Nosotros tenemos muchos valores, casas, carros, dos fincas. Y además yo sé que Jesús me ama, y hoy en día como están de escasos los hombres buenos. Hay que echarle mano a lo que aparezca porque si no me quedo solterona. Y la vida sin amor es muy triste. (suspira) como se sentirá de rico... pues como se sentirá de rico estar enamorada, así no sea del novio de uno.

(SE DESCONGELAN RAMÓN Y JESUS)

Ramón: ah se quieren comer el postre antes de la comida...

Jesús: Esas cosas no le incumben a usted. Si va a preguntar mucho nos vamos para otro hotel.

Ramón: No no no, tranquilo. Disculpe.

(SE CONGELAN RAMÓN Y MARIELA)

Jesús: esta mujer cree que yo me voy a casar. ¡Ja! Como decía mi abuelita para meterse a la bañera: No está ni tibia. El papá de Mariela me quiere hacer casar con la hija que es más fea que una tortuga

ninja. Donde no me case con ella me mata. Ah pero eso sí, hay que probar primero. Digamos que lo que vamos a hacer hoy es una... degustación. ¿El amor? Cual amor. ¿Ustedes creen en el amor? Esas son bobadas de los poetas. Yo creo es en la plata. Y el papá de Mariela tiene mucha.

(SE DESCONGELAN RAMÓN Y MARIELA)

JESÚS MARÍA: Bueno, y ¿usted no nos va a mostrar el hotel?

RAMÓN DE SUBIRÍA: Están en el mejor lugar del planeta. Les voy a dar la suite. (LLAMANDO A SOLEDAD) Soledad, Soledad, Soledad...

JESÚS MARÍA Y MARIELA INÉS: (BAILANDO Y CANTANDO) Que vives en mi pensamiento...

RAMÓN DE SUBIRÍA: ¡No, no, no! Así se llama nuestra ama de llaves.

Soledad: (entrando) Ama de llaves, botones, recepcionista...

(se congelan ramón, Mariela y soledad)

Jesús: (a público) oh que ven mis ojos. Esta mujer hermosa que ha llegado hasta mí. Esto que siento en mi corazón ¿qué será? Lo siento débil y al mismo tiempo fuerte. Siento que todo es posible, que el mundo puede vivir en paz, que ningún problema puede derrotarme. ¿Mariela? Quién es Mariela. El papá de Mariela. Que me importa ese señor. Lo que me importa es poderme despertar viendo el rostro de esta mujer a mi lado cada mañana. Pero... ¿y si el papá de Mariela me mata? Que importa, si he de morir por amor, sería el ser más feliz. El amor. El amor ha llegado hasta mí. Pero por ahora debo ser prudente. Piensa Jesús piensa.

(SE DESCONGELAN RAMÓN, MARIELA Y SOLEDAD)

RAMÓN DE SUBIRÍA (A SOLEDAD): Soledad, busca por favor las llaves que ¡Se nos hizo el milagro, ala!

(SOLEDAD SALE)

Jesús: si quiere yo la acompaño.

Ramón: ¿cómo así?

Jesus: pues para me muestre la habitación.

Ramón: Bien pueda.

SOLEDAD: VENGA POR AQUÍ. (salen)

Ramón (a Mariela) oiga niña, y usted esta pues muy enamorada de su novio.

Mariela: claro. No ve que nos vamos a casar.

Ramón: lastima.

Mariela: ¿lastima qué?

Ramón: Pues que lastima una mujer tan joven y tan bonita como usted, con un mundo por delante, y por detrás. Se vaya a entregar a un hombre desde tan joven, sin conocer la vida y sus placeres primero.

Mariela: ¿Cierto que sí? Eso digo yo a veces. Una que es boba. Pero es que en la vida hay que conseguirse un buen marido que la cuide a una porque una por ahí sola, una vive muy aburrida.

Ramón: pero yo le aseguro que, si usted no se casa, tampoco se va a quedar sola. Usted debe tener muchos pretendientes que la pretendan. Pues digo yo, con todo respeto.

Mariela: ¡a velos pues! El único es Jesús.

Ramón: No crea. Siempre es que debe haber muchos por ahí, sobre todo uno.

Mariela: Mmm, habría que ver que tan valiente es de echarse al agua. Porque el amor no es para cobardes. Los amores cobardes no deben ser correspondidos.

Ramón: ayy virgen de Chiquinquirá, me salió poeta y todo. **(SE CONGELA RAMÓN)**

Mariela: Este pues cree que yo voy a caer facilito. (se descongela ramón) Pues claro a mi me gusta la poesía el romance. Los hombres que demuestren amor, los regalos, los detalles...

Ramón: ahí está el detalle. (se congela Mariela. Y ramón habla a público) el detalle es que no tengo un peso ala. Pero algo me tengo que inventar para sacar adelante a este hotel y quedarme con esta Marielita, que muchacha más bonita.

(se descongela Mariela)

Ramón: Que sí usted me permite le muestro los detalles del hotel.

Mariela: Vamos. **(SALEN DE ESCENA MARIELA Y RAMÓN)**

(ENTRA SOLEDAD Y DETRÁS JESUS)

JESUS: pero soledad, soledad soledad que vives en mis pensamientos. Usted porque me huye.

Soledad: vea joven yo no le estoy huyendo, solo estoy haciendo mi trabajo. Usted es un huésped de este hotel

Jesús: pero quisiera ser el huésped de su corazón.

Soledad: pero usted está muy joven para mí, Soy como la Amparo Grisales de la hotelería.

Jesús: No diga eso. Que gallina vieja da buen caldo.

Soledad: ¿Qué?

Jesús: Desde que la vi mi corazón comenzó a palpar fuerte y rápido. Mi piel se puso palida y mis fuerzas se desvanecieron.

Soledad: Ah no, entonces usted tiene es anemia.

Jesus: Pero Soledad. No me dejes solo soledad. (se congela)

Soledad: una a esta edad y con un hombre así de joven. Noo. Yo si quiero un hombre que este conmigo, pero digan si no, que donde yo me enamore de este muchacho todo el mundo me llamaría asalta cunas. Necesitas colágeno. Aunque saben qué. Uno no puede desperdiciar la vida y los sueños por el que dirán. Voy a darle la oportunidad al amor. A querer también se aprende.

(ENTRA RAMÓN Y MARIELA. SE DESCONGELA JESÚS)

Mariela: bueno don ramón está muy bonito el hotel.

Jesus: sí, nos vamos a quedar aquí.

Ramón: ¡Eso! Bienvenidos.

Soledad: Sí bienvenidos. ¿Y cuánto tiempo se van a quedar?

Mariela: (Jesús) Lo que diga Jesús. Yo no tengo afán.

Jesús: Yo tampoco. Me quedó acá hasta lograr mis sueños.

Soledad: y si lucha por ellos se le van a cumplir.

Mariela: (a ramón) sí señor, si uno lucha por lo que quiere se le pueden cumplir sus sueños.

Ramón: No se diga más bienvenidos al hotel de los sueños.

Todos: Donde se cumplen tus sueños.

(SE CIERRA EL TELÓN Y SUENA MUSICA) FIN

ANEXO 4.

TESTIMONIO DE VIDEO TOMADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

TESTIMONIOS EN VIDEO DEL PRIMER MONTAJE Lunes 27 de noviembre 2018.

Martha: Había una convocatoria para recibir un taller con dany hoyos. Me atreví y había un poco de nervios, pero me atreví y me inscribí. Nos presentamos más de 50 y quedamos 10.

Fue un proceso muy bonito. Nos puso a leer mucho, compartimos bastante en grupo. Hacíamos presentaciones cada uno. Ha sido una etapa muy bonita.

German Ospina: todos llegamos con una historia de vida, todos llegamos con algunos problemas y algunas cosas. Yo leí que era un taller para el ser, para uno repensarse, mirarse y conocerse, la verdad que sirvió mucho. Todo lo que ustedes vieron fue inicialmente el guión lo construimos, aunque después dany lo corrigió todo. (risas) se hizo esa construcción, se hicieron los ensayos, se hizo una familia. Chacotiamos nos reímos, inclusive lloramos. Eh sufrimos regañones, el estrés. Muchos de nosotros primera vez que estamos en un escenario. Una persona con el éxito que tiene Dany Hoyos y que haya decidido dar parte de su conocimiento a nosotros, eso tiene mucho valor y por eso en nombre de todo el equipo, te damos muchas gracias Dany.

Astrid: para mí este es el inicio de la realización de uno de mis sueños, esta en mi proyecto de vida. Llevo más o menos un año como espectadora de teatro y cada que voy a una obra, analizo los personajes pero siempre me visualizaba en las tablas en el escenario. Tengo que lograrlo, no dejar el sueño dormidito como lo dejé tantos años sabiendo que es algo que me gusta. Vi la oportunidad, me parecía mentira. Muy creída le dije a mi hijo, voy a ser entrevistada por dany hoyos y me dijo: uy donde la pongo. Yo espere y verá. Y mi hijo está allá atrás. (aplausos) Hijo lo logré, tu mamá está triunfando. (risas y aplausos) y casualmente, esta es la segunda llamada sorpresa, mas anhelada de mi vida. El año pasado en mayo, me llamaron: profe. Soy profe de primaria. Has sido elegida para ser la maestría en educación, con beca de 100% para el ministerio de educación. Yo no sabía donde ponerme, yo brincaba. Luego, acabe de terminar el tercer semestre de la maestría feliz. Y luego, en septiembre a la entrevista, más de 30 personas, nos van a elegir a 10... Bueno está bien. Tenía la plena seguridad que me iban a llamar. El miércoles me llamaron. Hola usted ha sido elegida para el grupo de teatro de Dany hoyos, grite. (grito) no sabía donde ponerme. He tenido las dos llamadas super importantes. Estoy realizando mi sueño. Agradezco a las amigas que han creído en mí, que están acá, a mi familia, y como no a mi profe bello, (risas). Gracias a todos por el acompañamiento, demasiado especial, de verdad que es muy importante sentirnos apoyados, mas cuando es una muestra especial, nuestro primer pinico en este camino que vamos a recorrer.

Sarah: a mí no me llamaron como a ella. Gracias por esta oportunidad de estar acá. Por esta maravillosa oportunidad en mi vida. Porque estaba en un momento super complejo, porque venía de trabajar 18 a 22 horas diarias para una compañía. Y yo decía necesito respirar, no puedo más, la situación en mi casa esta muy compleja las relaciones familiares. Y dije no, necesito ser yo. Necesito un espacio para mí, necesito poder volver a lo que yo era antes, a la alegría que yo era antes. Eso sí, yo llegue acá a la clase y no hablaba. No hable los primeros días. Pero fue un aprendizaje, no me lo espere, no sabía que yo podía hacer esto, no tenía la menor idea. Y hoy en día lo agradezco mucho porque siento que hoy en día tengo un equilibrio en mi vida y eso se lo agradezco mucho a dany y a todos en te creo.

Alejandro: este proceso es muy chévere porque muchos nos dimos cuenta por redes sociales. No sabíamos quien iba a ser, pero apenas nos dimos cuenta que iba a ser dany, eso fue una motivación muy grande. Entonces sí, llegamos y había mucha gente. Entonces había que hacer selección, todo en este país es por filtros. Entonces, teníamos que esperar la llamada. A mi también me llamaron que había sido seleccionado. Llegamos acá y dany, pues nosotros siempre lo veíamos por el otro lado, pero no, aprendimos que dany es dany y que suso es suso. Y que así debe ser en la vida, debes tener tu personaje, quererlo y cuando salis, ser tu. Entonces eso es muy importante.

Tatiana : Hola quiero que le demos un fuerte aplauso a Dany. (aplausos) en este tiempo en este grupo, quiero agradecer porque de cada uno en este poco tiempo he aprendido muchas cosas de calle caliente porque así se llama nuestro grupo. Saludos a mis amigos, mi familia y todos los que vinieron. Esto es algo maravilloso. Esto es un arte bellissimo.

Juan Esteban: Primero agradecerles a todos por estar acá... (llora) a los muchachos por ser un grupo maravilloso. (mira a la hija y llora. Carga la niña) esta pequeña... (llora y risas) es el motor de mi vida. Al lado de mi esposa... es una bendición de dios todo lo que uno hace por esta maravillosa persona. Y ahí vamos. Quiero estar acá para aprender, para enseñarle a esta hermosa, para seguir con mi esposa aprendiendo en este camino de la vida. Gracias a ustedes y a los muchachos.

Jhony: (habla cubano) vaya eres hermosa, cuando yo venia a Colombia... (como Jhony) bueno mi nombre es Jhony Ruiz. También me gusta todo este cuento y me encanta. Incluso como mi compañero dijo ahora, todos llegamos con un gran problema en nuestras vidas y lo solucionamos. Eso es una muestra que el teatro soluciona los problemas. Pero ya uno es más amortiguadito, uno dice ah bueno sí, que se venga lo que se venga.

Quiero compartir que yo estaba esperando la llamada y yo quería estar acá. ¿He será que me van a llamar? Una de acá y otra de una tarjeta del éxito que debo. (risas) yo decía, yo tengo que contestar, pero apenas sea de la tarjeta. (risas) A la mano de Dios. Y no me llamaron entonces como típico paisa, llamé yo. Buenas, ya sacaron la gente que seleccionaron. Sí. Ahh y a mí no me llamaron. Pero ¿quién eres tu?. El morenito. Será que me negrearon. Y aleja me dijo: ay que pena espere. Y me dijeron que sí. Ahora soy muy feliz de estar acá. Soy humorista, me creo humorista y quiero ser humorista, como vos.

Público 1: quiero compartir que quedamos gratamente sorprendidos, fue un momento maravilloso se fueron así como pocos minutos. Encarretados en la puesta. O sea maravilloso. Nos llenó total.

Público 2: alejo es mi amigo. Pero encantado de ver alejo. El nos contó que hay que asumir quien se es en cada momento. Se ve que en escena están disfrutando, que se la están gozando. Y bacano, porque tienen un profesor de talla internacional.

Dany hoyos: También soy muy nostálgico porque este es el primer proyecto donde yo estoy organizando un grupo, y ha sido una vinculación desde lo emotivo con ellos porque cuando uno trabaja el teatro realmente es muy difícil no vincularse desde lo emotivo. Todos lo que yo hago es con pasión, al mundo lo mueve la pasión. Al mundo lo mueven las ganas de hacer cosas que haríamos gratis. Esta casa que ustedes ven acá, estos salones, toda esta gente que está detrás de esto para que esto funcione, es gente que está movida por la pasión y esa pasión que despierta el teatro. Decidí hacer este trabajo de grado porque, así como el teatro y arte nos atraviesa y nos transforma, así como el teatro me ha transformado a mi la vida, así como el teatro ha transformado miles de personas, yo

quiero demostrarlo teóricamente, quiero demostrarlo técnicamente, como el teatro, el arte, ayuda a configurar lo que nosotros somos en nuestro interior nos ayuda a ser distintos y nos ayuda a transformarnos. Ellos yo se que se van distintos a como empezaron, se que se van distintos, su ser su alma, su corazón está distinto a cómo empezó. Les agradezco a ellos por permitirnos ser esa herramienta que los lleva a lograr esa transformación. Gracias porque me dieron esa oportunidad de trasnochar y hacerlo con gusto, tratando de organizar todo. Yo veía lo que saca uno iba a haciendo y trataba de sacar un poco de su ser para que se transformara a través de su personaje. Estoy admirado de ustedes muchachos, porque con la experiencia que tenemos, y los profesores de te creo lo saben. Esto así como salió, esto es un proceso de un año, por trimestres, y ellos lo hicieron en menos de un trimestre, por la dedicación, el compromiso, porque cada uno también sabía que tenía que hacer, pues los fuimos guiando y lo fuimos formando para que fueran por ese camino. Se a cada uno que le digo y por qué se los digo. Muy bonita la experiencia, me divertí mucho viéndolos en escena. Me gustó verlos alegres en escena y parándole bolas a lo no dicho. Porque como el teatro como en la vida, lo importante no es lo que se dice sino lo que va detrás de lo que se dice, el subtexto. A nosotros la vida nos entrega un guión que se llama familia, país, ciudad, de color de piel de gusto y nosotros le damos vida a ese libreto que nos da la vida. Así es el teatro cada uno cogió el guión y le dio su transformación, cada uno cogió el guión, y lo tomó para sí. Gracias a ustedes, orgulloso me siento de estar con un grupo como el de ustedes. Este proceso sigue. Quedamos muy contentos porque se sigue demostrando que el teatro si configura el sujeto en pro de su ser y la configuración de su ser. Gracias por venir porque el público es importante, el show sin público es solo un ensayo. El teatro es vida. No solo ellos se transforman, yo que estoy del lado de la dirección también salgo distinto, también me transformo, así como ustedes como público saldrán distintos.

TALLER DE LA EXPERIENCIA.

Fecha: 30 de Abril de 2018

Grupo: Calle Caliente

Nombre: Tatiana Vásquez Castaño **Edad:** 17 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? El teatro es la experiencia más bonita que he vivido, porque en el he aprendido a superar dificultades y a comprender al otro, he aprendido a vivir en el otro y generar emociones en los espectadores, he aprendido a encontrarme y comprenderme. El teatro para mí es el mayor exponente del arte y para comprenderlo hay que vivirlo. La mayor dificultad desde mi punto de vista en el teatro es “ser otra persona” y estar en ella, luego de eso generar en el público cosas para que salgan del teatro diferente a como entran, transmitir (es la palabra correcta)

2: ¿para ti que es la experiencia? Es algo desconocido que poco a poco comprende y se aprende. Se comparte conocimiento- Se anexa al recorrido del diario vivir.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? “el teatro de la vida” ha transformado mi vida, mis pensamientos y mis acciones, me ha ayudado a comprender al otro, para encontrarme, he comprendido vivir como el otro, para y en el otro. Comprender es la palabra clave que me ha dado

este taller. He estado comprendiendo el teatro, por qué y para que de ello. El amor por la diferencia es el amor al otro y así mismo.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? Es un reto para mí... encontrar en el personaje cosas más y saberlas llevar en la obra, para ordenarlas y comprenderlas en mi vida.

Nombre: Marta Toro. **Edad:** 46 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? Teatro: experiencia positiva, reconocirme a mí misma, dejar el temor de expresar, entender al otro, identidad, interactuar con los demás.

2: ¿para ti que es la experiencia? Experiencia: capacidad de aprender de quien sabe, es asumir retos, es enseñar lo aprendido, adquirir un conocimiento más para mi vida.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? Aportes: en mi vida no pensé que tendría la capacidad de actuar, volví a reír, me atrevo a decir lo que siento, puedo compartir con personas muy diferentes a mí, puedo expresar lo que siente mi alma, mi ser; el teatro me ayuda a entender a mis hijos y a mi familia y lo más importante a mí. Puedo decir que el teatro me nace del alma, del corazón y todos los días vivimos en el teatro.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? Principales retos: salir de la rutina de mi trabajo, necesito memorizar más, necesito expresar bien el personaje que estoy interpretando. Mi gran reto es aportar al objetivo de tu trabajo de grado. El teatro, el arte de vivir la vida.

Nombre: Astrid Sorely Sánchez Aguirre **Edad:** 35 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? El teatro ha sido una experiencia maravillosa para mí, pues me ha ayudado a reconocirme, reafirmarme y ser positiva en lo que soy, lo que poseo y lo que puedo aportar a la sociedad como mujer. Por medio del teatro he explorado mejor mi cuerpo, mis habilidades y he incrementado la seguridad en mí misma; además me ha ayudado a reforzar el estar a solas, en silencio, en encuentros conmigo misma, donde me dedico a escuchar mi cuerpo a reconocer y controlar mis emociones. He vivido esta experiencia al máximo. Las dificultades que he encontrado a nivel personal, el dejar fluir mis personajes, dejar de pensar que soy yo y darle vida a la que estoy personificando (aunque dicho aspecto lo que he ido mejorando poco a poco). A nivel grupal me ha costado pero también lo he ido aprendiendo. A tolerar las actitudes de los otros, calmarme y respirar cuando hacen comentarios por medio de los cuales solo quieren llamar la atención, pero lo diferente también es bonito y de cada persona o situación debo tomar solo lo que aporte.

2: ¿para ti que es la experiencia? La experiencia son los conocimientos y habilidades que vamos adquiriendo poco a poco en nuestras vidas. Es un proceso que nos enriquece.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? Esta experiencia me ha aportado madurez, autonomía, seguridad, alegría y amor propio. He aprendido a ser más observadora.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? Mis principales retos: el manejo de mi cuerpo. Las relaciones interpersonales, no dejarme afectar por comentarios o actitudes que finalmente no tienen nada que ver con lo que soy como mujer.

Nombre: Germán Ospina Calle. **Edad:** 42 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? Mi experiencia con el teatro a significado cambios positivos en mi vida, en todo roll, como padre de familia, en lo laboral y social. Me ha permitido conocerme más, mis fortalezas y aspectos a mejorar, me ha permitido pensar, soñar, llorar y por extraño que parezca a tener esperanza. Me ha permitido comprometerme a llevar a feliz término, no dejar empezado, no rendirme, sacar lo mejor de mí y también las cosas que no son tan chéveres en mí, reconocerme, reconciliarme conmigo mismo, involucre a mi familia, cambio genio y tristezas por realidades. Poder expresar mis sentimientos, es muy positivo este proceso en mi vida. El arte tal vez salve vidas; la mía por lo menos tiene más color y aunque también soporto el blanco y negro, y como decía mi profe: que seguirá?

2: ¿para ti que es la experiencia? Un ejercicio psicosocial que permite al individuo hacer visibles falencias o virtudes, permite ver el alma, me sacar lo de la mente, incluso ver relevaciones que nacen del inconsciente.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? Muy importante saber por ejemplo que tengo tolerancia en el tema de la inteligencia emocional, que hoy es un capítulo bueno o malo y al pasar la página como será, a no quedarme en el pasado a pensar en lo positivo, a visualizar un mejor ser, plata no voy a conseguir y quizá no me interesa pero sí ser mejor persona y que puedo aportar, no concentrarse en destruir si no construir, aportar a mi entorno.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? Un cambio de vida, de trabajo, recién casado con hijo único y cosas nuevas que no creí posibles ahora hacen parte de mi realidad y pensé que no tendría lo que se necesita para hacerlo y lograrlo en este nuevo escenario, pero resulta que sí. Soy buen padre, esposo y trabajador y lo puedo lograr, me he estado enfocando en lo que no sirve y eso no servirá, me enfocaré en lo que realmente importe. Necesito mejorar mi inteligencia emocional. Mi enfoque de la vida. Necesito combatir mi enfermedad del alcoholismo.

Nombre: Jhonny Ruiz. **Edad:** 30 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? Que una experiencia maravillosa y que puedes cambiar de personalidad sin hacer daño a nadie, sin ofender, al contrario, sirve para entretener a los demás. Dificultades como todo y aún más si le pones toda la seriedad del caso a cada montaje y ensayo que se realice para una obra. Positivo porque te ayuda a tu crecimiento personal, a ampliar tu mente, superar tus miedos y es aun apoyo para las penas y la vivo al máximo, lo disfruto al 100 x 100 y lo reflejo en una sonrisa.

2: ¿para ti que es la experiencia? Es vivir algo sacando el mejor provecho, sin importar la experiencia es bueno o malo. Eso sí siempre sacar lo mejor de la vida para usarlo en el momento adecuado.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? Mucho porque la vida es como una obra, hay que sentirla y actuarla ya prenderla para poder aplaudirla después de un buen trabajo.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? El aprenderme el texto y darle el acento a mi personaje.

Nombre: Sarah Torres. **Edad:** 36 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? El teatro es una experiencia que cuando decidimos vivirla nos transforma, nos reta, nos lleva a descubrir lo más profundo de nuestro ser y nos da la guía para controlar emociones. Todo cambia nuestra forma de ver la vida.

2: ¿para ti que es la experiencia? Una experiencia es una situación que a través de emociones impresas nos marca. Una situación se vuelve experiencia cuando la emoción es muy fuerte y nos marca.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? Control definitivamente. Y ese control me ha llevado a tomar decisiones positivas para mi vida.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? Manejar las emociones sin duda ha sido el reto más grande. Aprender a separar situaciones reales a las del personaje para darle características diferentes, pero igual tener que recurrir a las reales para que la emoción no parezca falsa... duro!.

Nombre: Alejandro Cárdenas **Edad:** 24 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? Describirla sería tenerla clara, pero a mi criterio cada clase se aprende algo nuevo, algo que nutre, algo que fortalece, pero eso hace que cada encuentro sea una experiencia diferente con descripciones diferentes. Dificultades: proponer, crear personaje, controlar el cuerpo, dejar el yo. Aspectos positivos: te enseña aceptación, seguridad. Te da paz y libertad y ganas de vivir. Lo he vivido con todas las ganas, con pasión y desearía más "tablas" en mi memoria.

2: ¿para ti que es la experiencia? Son aquellos acontecimientos y conocimientos que llegan a ti por medio de los sentidos, los interactúas, los pules y los aprendes.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? Paz, deseos de vivir, me aporta conocimiento, aceptación, me infla el corazón de alegría, me hace sentir parte de algo así no sea el más ducho.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? Dejar de ser Alejandro, darle identidad a pablo. Que los demás me vean y en definitiva sientan que no me conocen.

Nombre: Luisa Fernanda Salinas. **Edad:** 25 años

1: ¿Cómo describes la experiencia del teatro? Dificultades, aspectos positivos, ¿Cómo la has vivido? La experiencia del teatro es magia, es hacer un viaje al interior del ser, reconocemos, aceptamos y vivimos tal cual es. El teatro es entender la realidad desde otra perspectiva dado que se observa en vez de mirar, se escucha en lugar de oír, se calla en lugar de hablar sin pensar. Es por esto que a su vez se vuelve difícil, pues se comienza a romper parámetros que una sociedad fundó desde el nacer. Cuesta dejar hábitos, manías y costumbres, sin embargo todo esto inicia un proceso de transformación desde el interior hacia el exterior. Te vuelve niño nuevamente cuando dejas de dormir y vuelve a sorprenderte las pequeñas cosas que tiene la vida, o detallarlo y hacer pequeñas fotografías de la vista y sentido.

2: ¿para ti que es la experiencia? La experiencia es aquello que nos permite aprender, que nos brinda la posibilidad de mirar las cosas desde otro punto de vista. La experiencia es lo que vamos

adquiriendo de cada situación sin necesidad de tropezar con la misma piedra. La experiencia todo lo que vamos almacenando en el consciente y subconsciente que nos permite reconocer y explorar el mundo teniendo en cuenta posibles consecuencias.

3: ¿Qué le ha aportado esta experiencia teatral a tu vida? Esta experiencia ha aportado en mi vida conocimiento de mí misma, dejar miedos y soltar el pasado. Ha transformado pensamientos, sensaciones, costumbres y conocimientos. Más que todo me ha permitido abrir el alma sin temor, vivir ahora en el presente. Explorar mi vida, pasado y presente, sin dolor. Es lo que me ha brindado y aportado esta experiencia.

4: ¿Cuáles son los principales retos que estás afrontando como individuo en este momento del montaje? Los principales retos: El contacto físico y emocional con el otro. El desprendimiento. Hacerles frente a mis miedos. Dejar caer la barrera personal. Entender que caca emoción es bella y maravillosa y que es bueno dejar fluir.

Anexo 5. Obra segunda función. Nadie sabe lo de nadie.

NADIE SABE LO DE NADIE

Personajes

Virgelina: Astrid

Petronila: Tatiana

Antonieta: Luisa

Joaquin: Jhony

Yeferson: Jaime

Jacinto: Germán

Pablo: Alejandro

Chismosa y Mesera

Pedrito: Juan Esteban

Zoila: Sarah

ESCENA 1: (EN UNA CAMA, DEBAJO DE UNAS COBIJAS, HAY UNA PAREJA HACIENDO EL AMOR, SE DESTAPAN EL ROSTRO. SUENA MUSICA EL POLVORETE)

Virgelina: ¡Ay tan rápido!...

Pablo: (SACA LA CABEZA DE ENTRE LA SABANA) ¡Yo no sabía, que vos tenías esos atributos!

Virgelina: No vaya a pensar mal de mí, no que me pasó con usted...

Pablo: Pero, no me has dicho cómo te llamas.

Virgelina: Yo, me llamo Virgelina, claro que ahora soy Lina.

Pablo: Muy bonito tu nombre (MIRA EL RELOJ) pero, es tarde y me tengo que ir.

Virgelina: ¡Eh! Pero si apenas viniste y ya te vas a ir. Venga para acá que no hemos terminado todavía.

Pablo: No no no no. Cuando nos volvamos a encontrar terminamos. **Virgelina:** pero, mi amor, quédate. No me dejes iniciada.

Pablo: no, no, chao. Chao. Eres la mejor siempre te recordaré.

Virgelina: espérate, al menos decime, ¿cómo te llamás?

Pablo: mi nombre es pablo, pero me dicen el pollo. (SALE)

Virgelina: Chao mi pollo, fue espectacular, como un caldito de pollo, poquito pero sustancioso.
(SE APAGAN LUCES)

**ESCENA 2: (EN LA SALA DE UNA CASA, SE ENCUENTRA SENTADA EN EL SOFÁ; DOÑA PETRONILA Y ZOILA LA EMPLEADA ESTÁ BARRIENDO)
(ENTRA ANTONIETA, MUJER JOVEN)**

Antonieta: Hola abuela ¿cómo estás?

Petronila: Bien hija, ¿cómo le fue?

Antonieta: Bien, muy bien ¿y a usted?

Petronila: Bien hija, ¿Cómo le fue?

Antonieta: Bien, muy bien ¿Y a usted?

Petronila: (pausa) Bien muy bien. ¿Y a usted?

Antonieta: Bien muy bien. ¿y a usted?

Petronila: Bien, muy bien...

Zoila: (grita) ayyy yaa. ya todo el mundo sabe que les fue muy bien a las dos.

Petronila: Ay Zoila no grite. ¿A usted cómo le va?

Zoila: Bien muy bien ¿y a usted?

Petronila: Bien muy bien ¿y a usted?

Antonieta: Ay abuelita ya. Están más cansonas que una tostada en un brasier.

Petronila: Bueno, estaba pensando en el cumpleaños de pedrito, ¿que le vamos a hacer?

Antonieta: pues sí, que le vamos a hacer, todavía está vivo.

Petronila: ¡ven a esta! ¡no! Que le vamos a hacer de comida.

Antonieta: Yo no sé. Mejor me voy a bañar porque, tengo una chuchita que si le echo limón me escupe las frutas.

Petronila: Ay Antonieta, burda, ordinaria. Esas son cosas de hombres, una dama no habla así.

Antonieta: Perdón abuelita. Porque no, le hacemos una comida y una fiesta.

Petronila: ¿A la chucha?

Antonieta: No, a Pedrito de cumpleaños.

Petronila: ¡Qué cuentos de fiestas! Desde que murió su mamá, yo prometí, que no volvería a hacer fiestas... además con ese papá tan borracho que uste, tiene hija, ahí mismo aprovecha y echa la casa por la ventana.

Antonieta: ¡ah! Pues sí cierto... Entonces una comida y le partimos una torta.

Petronila: Sí, le hacemos una comida y listo. (Pausa) pero, tengo que hablar con usted hija, una cosita. Zoila vaya pa' la cocina y mire si el arroz ya está.

Zoila: Tranquila doña petro, que todavía no está.

Petronila: Que liase, pero ¡váyase!, ¡chao, fuera! Necesito hablar con mi nieta y no quiero chismosa.
(SALE ZOILA)

Zoila: (LLORA COMO EL CHAVO) pipipipi me dijo chismosa. Yo no soy chismosa...

Petronila: Y no lloré así. ¿se cree el chavo o qué? Y deje el show que no hay tarima.

Antonieta: si abuela Zoila no es chismosa.

Zoila: Gracias.

Antonieta: Es ingeniera del rumor y la comunicación impersonal.

Antonieta: ¡Chismosa!

Zoila: (Sale llorando como la chilindrina) weee weee weeee...

Petronila: Esta se cree en Chespirito. (A Antonieta) Ay Antonieta hacía tanto tiempo que quería hablar contigo. Ay Antonieta es que yo te he visto en el espejo y me haces acordar de cuando, yo era joven y bella.

Antonieta: Qué memoria.

Petronila: En serio. Ese cabello yo lo tenía así, igualitico, elegante. Tu piel, es así como la mía, esos pechos, igualiticos a los míos, ese ombligo, igualitico al mío, u esa... rodilla, igualitica a la mía. Yo era reconocida en toda parte por mi distinción, mi elegancia. Una dama. Usted tiene que ser una dama, metida en su casa, cuidando los hijos. A mi todos los hombres me pretendían! Así como a usted la pretende el joven Joaquín, acéptalo, vea que él es rico, buen mozo, elegante, fino.

Antonieta: Abuela es que...

Petronila: Es que... ¿qué? No como ese novio Yeferson que usted tiene, dízque ¡sisas parce! ¡Que, a lo bien, que la buena! ¡Qué es eso? ¡Respétese! Consígase otro. ¡Estímese!

Antonieta: Pero es que yo... y Yeferson es...

Petronila: Usted es una mujercita y Yeferson ¡Es pobre! Tiene más futuro un concierto de Juan Gabriel que ese muchacho. Por eso es que yo tengo todo lo que tengo, porque he sabido pensar. No solo de amor se vive. Cuando el hambre entra por la puerta el amor sale corriendo por la ventana.

Antonieta: ¡Que pereza! Yo no sé porque hablas mal de mi novio Yeferson, si ni siquiera lo conoces. Él es un hombre amable, inteligente ¡está muy bueno! Cariñoso, responsable, ¡está muy bueno! Generoso, honesto, optimista, ¡está muy bueno! Y muchas otras cosas, y fuera de eso, ¡está muy bueno! y eso de quedarse en la casa cuidando hijos no es para mí. Si eso es ser una dama yo no quiero ser una dama.

Petronila: ¡Queeeeé! Usted me va a matar, no falta sino que me diga que va a votar por Petro.

Antonieta: No me chantajee abuelita. Eso ya no tiene nada que ver. Usted debiera conocer más a mi novio Yeferson, pa' que cambie de modo de pensar y deje que yo sea feliz como yo quiera.

Petronila: a mí, no me parece la cosa tan bonita como usted la pinta. ¡Estímese, valórese! Y piense que la vida es muy importante. (Sale Antonieta) pero espere que no he terminado... (SE QUEDA SOLA, SIMULA DOLOR Y GRITA) Ay me duele, ay me muero.

Zoila: Que le pasa doña Petro.

Petronila: ¿Petro? (SE PONE DE PIE) no me mencione a Petro. Ya ya me curé. Esta muchachita me va a matar (SALE PETRONILA).

(ZOILA SACUDIENDO Y BARRIENDO, PONE MÚSICA POPULAR Y SE PONE A CANTAR, MIENTRAS SACA AGUARDIENTE DE LA ROPA. ENTRA EL NIÑO, PEDRITO, JUGANDO CON UN CARRO Y LE LEVANTA LA FALDA A ZOILA. ZOLA LO PERSIGUE. ENTRA PETRONILA)

Pedrito: ama, ama, abuelita.

Petronila: ¡que es este alboroto! ¿Qué pasó?

Pedrito: ella me pegó.

Zoila: doña Petro, lo que paso...

Pedrito: uste me pegó.

Zoila: es que el nieto suyo llevo y...

Pedrito: uste me pegó.

Zoila: deja, hablar zumbambico, o si no...

Pedrito: uste me pegó.

Zoila: mira te pego, pa' que digas la verdad, zumbambico, buchichorrio, buchiparao, culicagao.

Petronila: (coge del pelo a Zoila) hágame el favor, Zoila, y al niño no me le vuelve a pegar, entendió, ¡arrastrada, sirvienta, manteca! (a pedrito) vamos mi amor. A donde le duele... (SALEN PETRONILA Y PEDRITO).

Zoila: (LLORA) Uno por pobre le tiene que trabajar a otros, pa' que lo humillen a uno. (llora) Y esos culicagaos que le pegan a uno. (llora) Ay pero ya control Zoila. Respira. Ommm... Ommm soy un ser de luz. Ommm, no quiero matar a pedrito. Ommm... (ENTRA JOAQUÍN).

Joaquín: Buenas tardes.

Zoila: ¡Ay! Me asustó. Buenas tardes.

Joaquín: sería tan amable, Antonieta.

Zoila: ¿de parte de quién?

Joaquín: de Joaquín de la vega

Zoila: Joaquín de la ver...

Joaquín: ¡de la vega!

Zoila: A de la alberga

Joaquín: De la vega

Zoila: (Grita) Antonieta. Vega donde la vega que quiere mostrarle la ve... (SALE)

(JOAQUÍN SACA UN SPRAY PEQUEÑO, Y SE ECHA EN LA BOCA)

Joaquín: por si me besa. (Saca de su ropa un tarro grande de spray y se lo frota en el abdomen y en la cintura) por si me toca... por si las moscas.

Antonieta: Hola Joaquín ¿cómo estás?

Joaquín: Hola Antonieta dichosos los ojos. (intenta abrazarla. Ella lo sienta bruscamente)

Antonieta: Muy bien, pero siéntate. Cuéntame. ¿Cómo van tus negocios?

Joaquín: mis negocios muy bien como siempre. Claro que tu estas mejor que ellos.

Antonieta: ¡tú sabes como siempre!

Joaquín: Antonieta, tu sabes que yo siempre te he querido...

Antonieta: No Joaquín, lo que pasa es que...

Joaquín: (dramático) mira mi vida sin ti es una vida vacía, como el mar sin sal, como un pájaro sin alas. Tú eres el rocío que moja mi rosa. la rosa, que ilumina mi jardín, Tú, eres mi todo y yo sin ti, ¡no soy nada!

Antonieta: Ay Joaquín vaya comprando bombillos para que le iluminen ese jardín porque por aquí no fue.

Joaquín: Me quieres ¿cierto? Casémonos. Tengamos hijos, yo te compro una casa bien hermosa. Porque no, nos forjamos una vida juntos. Tu y yo. (La abraza) (Antonieta lo separa y él empieza a correr detrás de ella) Ven, mi amor.

Antonieta: no, Joaquín, no.

Joaquín: Ven, que te quiero, ven.

Antonieta: No. No (Sale corriendo).

Joaquín: Ven, mi amor, ven... (Saliendo)

(LLEGAN YEFERSON, ACOMPAÑADO DE JACINTO EL PAPÁ DE ANTONIETA QUE ESTÁ BORRACHO) (ENTRA PETRONILA).

Jacinto: Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero...

Petronila: Buenas Yeferson.

Yeferson: Buenas. Acá les traje una encomienda.

Petronila: y usted Jacinto, otra vez borracho, como llegas en este estado, a la casa. Claro bebiéndose la plata, y aquí sin con que comer, degenerado, sinvergüenza. (Lo tira al suelo) levántate, levántate que a los perros no se les pega echaos. Y mírese esa camisa llena de labial, venís de donde las fufas, lo más seguro, quien sabe cómo traerá eso ¡asqueroso! ¿Dónde estabas?

Jacinto: No me haga acordar que me devuelvo.

Petronila: Cínico.

Jacinto: Pero, si hace mucho tiempo yo no voy a cine.

Petronila: descarao, asqueroso.

Jacinto: ¡Hey! Un garabato pa' domar esta pantera.

Petronila: cual pantera. Eavemaria, como es posible que se le haya olvidado el cumpleaños de pedrito. ¡Su hijo!

Jacinto: a mí no se me ha olvidado nada. Estaba celebrando el cumpleaños. Pedrito Mijo, venga. Pedrito.

Petro: este es el ejemplo que le da a su hijo.

Jacinto: Mi hijo hará lo que yo no pude. Será un ser feliz, cumplirá sus sueños. No como yo que me quedé sin cumplir mis sueños. Salud por mi hijo. ¡Pedritoo!

(ENTRA PEDRITO CORRIENDO)

Pedrito: Hola, papi... **(SE LE TIRA ENCIMA Y LO TUMBA)** deme plata, papi, deme. **(SE SACA PLATA DEL BOLSILLO).**

(SALEN PEDRITO, JACINTO Y PETRONILA)

(ENTRA ANTONIETA, DESPEINADA. DETRÁS LA VIENE PERSIGUIENDO JOAQUÍN).

Joaquín: espérame, no he terminado. Espera. **(ANTONIETA SE ESCONDE DETRÁS DE YEFERSON)**

Yeferson: Un momento, que pasa aquí parcero, ¿que pasa?

Joaquín: ¿qué pasa de qué?

Yeferson: ¿quién es este man?, y ¿por qué te está persiguiendo?

Antonieta: Por nada.

Yeferson: Si home. Por nada, por todo será. Pero ¿sabes qué? Déjame yo acabo con él.

Antonieta: No, Yeferson no.

Yeferson: soltame que yo lo mato.

Antonieta: No, tranquilo loren...

Yeferson: Soltame que yo lo mato. **(JOAQUÍN AMAGA QUE LE VA A PEGAR)** no me vas a soltar.

Joaquín: que ¿está muy gallito?

Yeferson: pero no pa' sus gallinas

Joaquín: yo si te voy a enseñar, cuantos pares son tres moscas.

Yeferson: que me va enseñar, está panquanomaricorra. (Joaquín se quita el saco, Yeferson trata de quitarse la chaqueta pero se le dañó el cierre) ¡Hey! Parcerero, colabórame aquí.

Joaquín: Claro

Yeferson: este man es hasta bacano ome... bueno pero ahora si téngase fino.

(PELEAN EN CAMARA LENTA, ENTRA VIRGELINA LA TÍA DE ANTONIETA Y LOS SEPARA)

Yeferson: Soltame, yo lo acabo de rematar.

Joaquín: Dejame que yo lo acabo.

Zoila: (Voz Off) a comer la comida.

Joaquín: un momento, no sigamos peleando que llamaron a la comida.

Yeferson: Uy sí que filo, vamos a comer.

Joaquín: Listo vamos (SE ABRAZAN Y SALEN. TODOS SALEN)

ESCENA 3 (EN EL COMEDOR TODOS SENTADOS, ZOILA SIRVIENDO UN PASTEL)

Petronila: Ahora que estamos todos reunidos en la mesa, vamos a hacer una oración pa' agradecerle a mi Dios por todo lo que nos ha dao.

Virgelina: Yo hago la oración. Pongámonos todos de pies, cerremos nuestros ojos. Cojámonos de las manos. En esta mesa te invocamos señor. Para darte las gracias señor por el cumpleaños de pedrito.

Todos: Gracias señor.

Virgelina: gracias por esta familia. Una familia, apostólica y romana.

Todos: gracias señor.

Virgelina: Gracias porque todos nos amamos y tenemos buenos valores.

Todos: Gracias señor.

Virgelina: Gracias por el amor y la salud...

Jacinto: ¡Eso, salud!

Virgelina: Amén.

Todos: Ameeeeen (se sientan)

Todos: ¡Zoila!

Zoila: ¡eh! Pero ¿qué es el escandalo?

Petronila: Zoila el vino.

Zoila: ¿qué vino quién?

Petronila: Que traiga el vino. (sale zoila)

Jacinto: ¡eso vino, bien rico, eso que viva la fiesta!

Virgelina: (se echa la bendición) Eavemaria Jacinto, cuando va a dejar de beber?

Jacinto: ¿y usted cuando va a dejar de joder?

Virgelina: sabe Jacinto, usted debería de meterse a alcohólicos anónimos.

Jacinto: pero si ya estoy en una fundación de esas.

Virgelina: ¡ah! Sí que bueno, y como se llama.

Jacinto: Borracho reconocido... (TOMA UNA COPA) mejor, hagamos un brindis por pedrito. Por favor todos de pie. Ligero antes de que me caiga. Yo brindo por el cumpleaños de pedrito, mi hijo. Traigamos guaro.

Petronila: Jacinto, por la virgen, pidiendo aguardiente

Jacinto: no, yo por la virgen no estoy pidiendo nada

Petronila: además pedrito es el que está cumpliendo años y ni siquiera ha dicho nada.

Pedrito: Si papi mira que es mu cumpleaños y no me han dejado hablar.

Jacinto: hable pues mijo hable.

Pedrito: lo que pasa es que yo quería decirle que...

Jacinto: ya hablo mijo, ya hablo.

Petronila: ahora vamos a partirle el bizcocho a pedrito.

Pedrito: ¿qué me van a partir el bizcocho?

Yeferson: el bizcocho, la torta ome atembao

Petronila: Mijito, pero antes de partir el bizcocho tiene que pedir un deseo.

Pedrito: Ay si voy a pedir el deseo. Ahora que me dejaron hablar quiero decirles que...

Virgelina: yo me voy a dormir, porque a mi no me gusta el alboroto, el trago, las fiestas ni nada de eso, además tengo que madrugar al grupo de oración. (SALE)

Pedrito: Ahora que me dejan hablar quiero decirles que...

Antonietta: Si eso hable hermanito...

Pedrito: Gracias quería decirles que..

Jacinto: Usted es lo más importante para mi, hoy es su día. Pida lo que quiera.

Pedrito: Gracias, quería decirles que...

Zoila: Ya vino el vino.

Todos: Esooooo....

Pedrito: les quiero decir que...

Todos: happy Birthday to you (bis)

Jacinto: eso, que viva la fiesta, que ruede el guaro. Música, música.

(TODOS BAILAN. VAN SALIENDO BAILANDO. SE APAGAN LUCES)

ESCENA EL BAR.

(ENTRA VIRGELINA, VESTIDA CON MINIFALDA, OMBLIGUERA Y BOTAS. MAQUILLADA SALE POR EL OTRO LADO DEL ESCENARIO. HAY UNA BARRA EN EL CENTRO DEL ESCENARIO, Y DOS MESAS EN EL CENTRO. UNA MESA ESTA OCUPADA.)

Mesera: Ay no, mija esto si está más duro que nalga de muñeca. (ENTRA VIRGELINA)

Virgelina: ¡Hola querida!, Como va todo por acá.

Mesera: bruta, Virgelina mi amor, pensé que no ibas a venir hoy. Si tu eres nuestra cliente principal.

Virgelina: No como crees, si a mí me encanta venir aquí. Lo que pasa es que en mi casa han estado preparando el cumpleaños de pedrito, mi sobrino, pero bueno ya estoy aquí, y no allá celebrando pendejadas. ¡Qué pereza! (ENTRA PABLO)

Mesera: ¡mira ese papi, lo veo y me da calor en el utero.

Virgelina: ¿Sí?

Mesera: ¡qué bombón de pollo! (A Pablo) ¡Hola! Mi amor, ¿como estás tarrao?

Pablo: Hola flaca

Mesera: ¿qué quieres tomar papi?

Pablo: tráeme media de guaro y poneme una de álzate.

Mesera: con mucho gusto, churro... (grita hacia la barra) media de guaro para el papi... (va hacia la barra) ¿Buena o tapetusa? (va hacia la mesa) tapetusa pa' que se excite... (va a la barra) listo...

Virgelina: Vos como que necesitas otra persona que te ayude.

Mesera: No, otra mesera me sale muy cara.

Virgelina: Venga yo le ayudo. Que tengo otra víctima más para mi colección (COGE LA BOTELLA Y VA HACIA DONDE PABLO)

Virgelina: (a pablo) aquí tienes tu botella, ¿que más deseas?

Pablo: Se me antoja esa novillona bien linda.

Virgelina: Y yo con ganas de toro. ¿O de pollo?

Pablo: sentate ricurita y conversemos. Que la noche es joven. ¿Te vas a tomar uno?

Virgelina: Vos fuera de rico y bonito me saliste caballero. Con vos me tomo uno... y si sos capaz de dos o tres y hasta cuatro. Serás capaz.

Pablo: claro, yo soy como la harina az de oros, rinde que da gusto.

Virgelina: Yo como conozco tantos que son mucho tilín tilín y nada de paletas.

Pablo: eso es muy sencillo mamita. Cuando quiera nos vamos pa' mi finca. Allá una ensillaita y nos pegamos una cabalgaita bien buena.

Virgelina: (relincha)

Pablo: Salud. A los ojos que si no, son siete años de mal sexo.

Virgelina: Ay no que tal. (Brindan) Ay que rico, y contame ¿dónde tienes la hacienda?

Pablo: en un pueblo por aquí cerquita, que se llama Chupamestepenco.

Virgelina: ¿chupa, que?

Pablo: chupamestepenco

Virgelina: ¡ah! Yo pa chupamestepenco me voy ya mismo.

Pablo: entonces vámonos. (ENTRA JACINTO CANTANDO)

Jacinto: (A VIRGELINA) yo a vos te conozco.

Virgelina: perdóneme caballero, pero yo a usted nunca lo he visto.

Jacinto: Si no fuera por esa ropa y porque vas con el señor diría que sos mi cuñada.

Virgelina: Vámonos mi amor. (SALEN VIRGELINA Y PABLO)

Jacinto: Si no fuera porque estoy borracho diría que esa es la mozigata de mi cuñada. Pero a mí nadie me cree porque soy un borracho. Sí, soy un borracho. ¿Y qué? ¿Y por qué bebo? No sé. Puede que sea porque no me gusta la realidad que vivo. O porque mis sueños quedaron se ahogaron en el alcohol. O bebo por tristeza. No sé. ¿Quién sabe? El mundo juzga al borracho, señala al borracho. Rechaza al borracho. Pero, ¿alguien nos entiende? Alguien sabe del dolor que llevo en el alma. Nadie. Solo yo.

Mesera: Oiga, Jacinto, hablando de dolor en el alma, le tengo que decir con el dolor en el alma que me debe 4 botellas.

Jacinto: Entonces dame otra que no hay quinto malo.

Mesera: Jacinto, le voy a decir algo que no me conviene, no beba más. Piense en sus hijos.

Jacinto: ¿Mis hijos? Qué será de mis hijos. ¿Serán unos borrachos como yo? ¿Estarán tristes como yo?

Mesera: Los hijos son el orgullo de los padres. Detrás de un hijo triunfando hay unos padres brillando. En sus manos está ayudar a sus hijos para que no les pase lo mismo que a usted. Hágame caso, por acá ha pasado medio mundo con sus dolores y el trago, aunque me da de comer, no es la solución. Se lo digo por experiencia.

Jacinto: Por experiencia sé que la vida es dura.

Mesera: la experiencia es lo que hagamos con ella. Uno mismo hace su experiencia.

Jacinto: Vos para ser una mesera sabes mucho.

Mesera: Nadie sabe lo de nadie.

ESCENA 5: (SE APAGAN LUCES. EN LA SALA, YEFERSON Y ANTONIETA)

Yeferson: Hey, mi amor, nosotros ya llevamos siete días de novios. Y nada de tales de tales, no, tenemos que aprovechar que no está esa zurumbática de su abuela y su hermanito pa' que nos pillen. Venga pues pa' acá. (Entra pedrito).

Pedrito: ¡los pille! ¡los pille! (YEFERSON Y ANTONIETA LO PERSIGUEN Y LO ATRAPAN)
Le voy a decir a mi abuelita, que estaba con mi hermanita.

Yeferson: ¡calmao! ¡calmao! Parceró, no seas sapo pues pendejo tan bobo... sabes que toma la liga, pero ¡callao!.

Pedrito: dame más chichipato, dame más, o cuento.

Yeferson: Toma, home sapo, perdete, perdete. Abrite como la yuca. (Sale pedrito) si ves mi amor, nos banderío la plata de los condones... (Entra Petronila)

Petronila: ¡ve! Este sinvergüenza, si ve Antonieta que le dije, que este ojipelao iba por otro lado. (PETRONILA LOS PERSIGUE) ¡Ay! ¡Ay! A mí me va dar algo... a mí me va a dar algo, me dio.

Yeferson: ¡Ay! Se murió esta cucha se lo fumó muy grande.

Petronila: Ve, este sinvergüenza... (SALEN TODOS)

ESCENA 6: (ZOILA BARRIENDO Y ENTRAN DOS CHISMOSAS)

Zoila: Hola maruja ¿cómo estás?

Chismosa: bien hija, pero ¿qué contás?

Zoila: Mija, téngase... que le tengo un chisme. ¡Pum! Bomba. Imagínese que doña petro, pilló a la niña Antonieta en la sala con el novio haciendo...

Chismosa: ¿Qué?

Zoila: (hace gestos con el cuerpo)

Chismosa: ¿Haciendo de paralíticos?

Zoila: Noo, estaban besándose como granadilla sin cuchara. A la pobre doña petro casi le da un infarto.

Chismosa: ¡Conta más, conta más! Dame detalles.

Zoila: Pues, imagine el resto, doña Petronila lo saco a patadas de la casa.

Chismosa: ¡Conta, conta!

Zoila: es que en esta casa vives de las apariencias. Y eso no es nada. La quieren casa con un señor Joaquín de la ver... Solo porque es rico.

Chismosa: No te lo puedo creer.

Zoila: Así como lo oye. Y a mí me pegan. Me maltratan.

Chismosa: Noooo...

Zoila: Así como lo oyes.

Chismosa: pero ve te cueto un chisme.

Zoila: Contá y exagerá.

Chismosa: como le parece que el día del cumpleaños de Pedrito, vi llegar a Virgelina muy bien acompañada como a las tres de la mañana, toda despeinada y ultrajada. Borracha. Perdida.

Zoila: ¿Queeee? pues eso es un chisme,

Chismosa: En el barrio le dicen taxi porque todos se le montan por 5 mil.

Zoila: nooo...

Chismosa: siiii

Zoila: Eso es mentira, porque la niña virgelina, es una santa, es la chica coete, ni bebe, ni fuma, ni mete. Es rezandera y muy pura. Es más, se acuesta más temprano que las gallinas y se le levanta tan temprano que es la que despierta el gallo pa que cante.

Chismosa: pues se acostará debajo de quien sabe quién.

Zoila: vean a esta, atrevida, chismosa, lenguaetrapo (salen chismosa). ¡Eh! Pero que chismecito le armaron a la niña Virgelina. Es que el chisme sí es muy horrible. Odio los chismosos. Pero que ira a decir doña Petronila cuando se entere. Doña Petronila, Doña Petronila. (SALE)

(SE ENCIENDEN LUCES Y ESTA PETRONILA SENTADA Y ENTRA VIRGELINA)

Virgelina: ¡Mamá! ¿Y usted que hace levantada a estas horas?

Petronila: esperándola a usted, ¡muy bonito! Hágame el favor y me dice, ¿usted donde andaba?

Virgelina: No, mamá es que... Salí a dar una vuelta, porque tenía mucho calor.

Petronila: como que una vueltecita, con esa vestimenta y a las tres de la mañana. Hágame el favor y se me sienta aquí, ¡culicagada! A donde están los valores que yo le inculque, yo creía que usted era... ¡Hay es que me provoca!... con toda la educación que yo le di, con todo el ejemplo que yo le di, no ve como soy de pulcra, yo como soy de decente, pa' que usted me defraude de esa forma, ¡Carajo! Es que a mí me va dar algo, a mí me va a dar algo.

Virgelina: Deje de hablar bobadas. ¡Que le va a dar a usted! Usted ya me tiene Harta, quiere que yo haga lo que usted quiera, ¡pues no! Yo no me voy a mantener metida en esta casa, ¡yo no soy una santa! Despierte de una vez mamá que yo no soy ninguna santa. ¡Esta soy yo! Uno no puede esconder lo que es. Yo no soy una vagamunda, simplemente me gusta salir y conocer gente disfrutar la vida. ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esta es la ropa que me gusta! Así me voy a vestir de hora en adelante... usted no me dejó tener amigos, no me dejó salir a la calle. Parecía la sombra mía. Nunca me dejó disfrutar. ¡Pues ahora voy a empezar a disfrutar! ¡esta soy yo! Y sabe qué; sabe que usted es la culpable (cantando) de todas mis angustias, de todos mis quebrantos, usted me desespera... (Sale)

Petronila: ¡Ay dios mío! ¡Qué desilusión de la vida, ahora los pájaros les tiran a las escopetas! Yo toda la vida luchando pa' conservar esta familia, y mi hija me sale con estas. ¡ay pedro porque te fuiste! ¡ay pedro! ¡ay!. **(SE APAGAN LUCES)**

ESCENA 7 FINAL (EN LA SALA ESTÁN, ANTONIETA, PETRONILA, JACINTO, PEDRITO Y ZOILA)

Antonietta: pero, ¿dónde está Virgelina?

Petronila: no me la mencione, ¡que no la puede ver!

Zoila: ¿y es que usted es ciega? (entra virgelina)

Virgelina: Ya llegué.

Antonietta: ay tía ¿usted que hace vestida así?

Virginia: pues, así me voy a seguir vistiendo, váyanse acostumbrando.

Jacinto: con esas piernotas que usted tiene, yo ya me acostumbré. La felicito, así se ve más bonita.

Virgelina: Y les presento a mi novio... (entra pablo)

Pablo: Buenas noches.

Todos: uyyy...

Pablo: Y que están celebrando.

Pedrito: Que mi papá lleva muchos días sin beber.

Todos: esooo...

Petronila: Pues amanecerá y veremos.

Jacinto: Pero doña Petronila apóyeme ayúdeme. Para uno salir de cualquier problema debe tener el apoyo de la familia.

Antonietta: Bueno, yo también tengo una noticia que darles.

Jacinto: Diga Mija.

Zoila: Ay sí, cuente que me tiene con agriera.

Petronila: cuente mija, tranquila, que yo ya me acostumbré a las malas noticias.

Pedrito: si cuente hermanita.

Antonietta: Pues...es que...

(ENTRAN JOAQUÍN Y JEFERSON) Los dos: Buenas noches.

Petronila: ¿Y usted que hace con ese gamín?

Jefferson: Me lo encontré en la puerta.

Petronila: estoy hablando con Joaquín.

Pedro: Par de imprudentes. Llegaron en pleno chisme.

Antonietta: pues no sé si les va a gustar...

Jacinto: ¿Estas embarazada?...

(Petronila, Pedrito, Virgelina le pegan a Yeferson) sinvergüenza...

Yeferson: pero si yo ni la he tocado.

Antonietta: no le peguen que él no tiene la culpa de nada...

Jacinto: (a Joaquín) Ahhh entonces sos vos... **(todos le pegan a Joaquín)**

Joaquín: Yo tampoco la he tocado.

Pablo: Uy yo en que familia me estoy metiendo.

Petronila: Y entonces...

Jacinto Y pedrito: Y entonces...

Joaquin y Yeferson: Y entonces... (todos miran a zoila)

Zoila: ah faltó yo. Y entonces... cual es la noticia que nos va a contar...

Antonieta: pues joaquin vea yo no puedo tener nada con usted...

Yeferson: eso quite de ahí... venga pa acá mami.

Antonieta: Ni con usted tampoco...

Joaquin: Quedaste como el ternero.

Petronila: Y entonces...

Antonieta: Que yo no puedo estar con ustedes porque... no me gustan los hombres.

Todos: ahhhh!!

Petronila: ¡ay Dios mío! Si mis ojos tuvieran para llorar mi amargura, Ay que mi pasión se apura en onda melancolía. ¡ay! ¡ay! ¡ay!

Virgelina: Sii, Antonieta es lesbiana y qué.

Pablo: Que desperdicio.

Pedrito: (a Jacinto) papi ¿qué es lesbiana?

Jacinto: Pues...

Yeferson: Que le gusta comer arepa.

Pedrito: A mí también me gusta comer arepa al desayuno. Soy lesbiana, yupiiii...

Jacinto: pongámosle orden a esto. Hija mía yo la apoyo si usted es feliz cuente conmigo. Si usted es feliz yo soy feliz. Virgelina si usted es feliz con pablo hágale. Y suegra, deje de estar queriendo que todos hagan lo que usted dice. Viva y deje vivir, cada quien mira como busca su felicidad. Uy, desde que no bebo soy tan inteligente.

Zoila: (llora) definitivamente familia es familia.

Yeferson Y Joaquín: ¿Y nosotros que?

Pedrito: como las tapas de gaseosa sigan participando.

Zoila: lo dicho, nadie sabe lo de nadie. **(SE CIERRA EL TELÓN)**

FIN AUTOR: DANY ALEJANDRO HOYOS

ANEXO 6: FOTOS MATRIZ DE ANÁLISIS Y MAPA DE RELACIONES.

Categorías iniciales	Montaje Teatral	Talleres	Entrevistas	Diarios pedagógicos	Su b Categorías	A utores teóricos.

<p>Experiencias de transformación</p>	<p>Germán Espinosa. (Audio tomado el 26 de octubre 2018)</p> <p>“Cuando uno está en escena está muy expuesto. La persona, usted ve el personaje, pero también ve la persona. Uno se expone a eso cuando está en escena. A mí me está importando muy poquito hacer el ridículo. Pero llegará el momento en que uno aprenda cuando hablar oportunamente. Listo. Tiene que haber un colegaje”.</p> <p>Tatiana Vásquez Diario pedagógico #15. 5 de mayo de 2018</p> <p>“Y lo rico también del teatro es que la gente que entra el teatro, no solamente nosotros cambiamos, sino</p>	<p>Germán Espinosa. Tomado Taller Escrito. Noviembre 2018</p> <p>¿Has logrado identificar aspectos, rasgos o características de tu personalidad que antes desconocías gracias a esta experiencia artística?</p> <p>“Sin lugar a dudas, el temor a hablar en público, al ridículo, a frenar la lengua que a veces se descontrola, a comprender por qué si textos con una leída quedaron y otros que no ingresan a la memoria a pesar del esfuerzo, a qué dejar salir y qué dejar amarrado”.</p> <p>Astrid Sánchez. Tomado Taller Escrito.</p>	<p>Sarah Torres. (audio tomado el 26 de octubre 2018)</p> <p>“Pues desde el ser estar acá me ha servido mucho porque yo ya me fijo mucho como me nuevo, cuando estoy en una reunión presentando algo, últimamente, tengo muchos proyectos por fijarme en cómo lo digo, y además, estar aca es una forma de desconectarme y aprender”.</p> <p>Luisa Salinas (Audio 26 de octubre 2018)</p> <p>“En el proceso que hemos tenido hasta ahora he crecido de muchas formas, soy una persona que soy muy fría, entonces lograr eso ha sido bonito. Para mí la comunicación es muy importante porque de ahí surgen las malas interpretaciones. Y a través de esto he aprendido muchas cosas de mí, poderme atrever a muchas cosas, poder conocer muchas personas. Reunirme con los chicos ha sido una</p>	<p>Dany Hoyos. Tomado de Diario Pedagógico # 3</p> <p>“Hoy fue el segundo encuentro con los alumnos y fue una noche emotiva. Cada uno reflejo en sus escritos su alma y algunos llegaron a expresarlo con lágrimas. Llama la atención como este ejercicio que parece ser tan simple, puede generar una vinculación tan potente con el ser interior”.</p> <p>Luisa Salinas. Testimonio en audio tomado diario pedagógico #7. 29 de noviembre. “Con el personaje, fue algo muy difícil para mí, fue un reto muy grande porque desde hace muchos años me dañaron mucho, y por eso me cuesta tanto que la gente rompa una burbuja a mi espacio personal entonces cuando alejo rompía esa burbuja para mí era como que se me cae el mundo, que es como protegerme”.</p>	<p>- Realización de proyecto de vida.</p> <p>- Auto conocimiento.</p> <p>-</p>	<p>- Emanuel Kant.</p> <p>- Amengual, G. (2007). El concepto de experiencia: de Kant a Hegel. <i>Tópicos</i>, (15), 1-20.</p> <p>- Larrosa, J. (2009). <i>Experiencia y Alteridad en Educación</i>. En: Larrosa, J. Y Skliar, C. (2009). <i>Experiencia y alteridad en Educación</i>. Buenos Aires: HomoSap</p>
--	---	---	---	--	--	---

<p>que la gente entra como entra y sale diferente, eso es muy lindo del teatro, es una manera de cambio”.</p> <p>Astrid Sánchez. Diario pedagógico. #16. 6 de junio.</p> <p>“uno de los propósitos por los que ingrese a teatro, pensando en la transformación del ser.</p> <p>Quise reconocer – me, aceptar – me, transformar– me, porque nadie da de lo que no tiene, entonces el principio era empezar por mí para empezar una verdadera transformación a través de mi pedagogía en el aula, en el hogar, con mi hijo a quien le agradezco y por quién también estoy acá. Ya”.</p>	<p>Noviembre 2018</p> <p>¿Entre la persona que ingresó al taller y la persona que eres hoy hay algunas diferencias? ¿Cuáles?</p> <p>“Llegue con cierta duda sobre el poder lograr una puesta en escena. Hoy siento la seguridad de poder lograr lo que quiero sin temor alguno”.</p> <p>Jhony Ruiz. Tomado Taller Escrito. Noviembre 2018</p> <p>¿Entre la persona que ingresó al taller y la persona que eres hoy hay algunas diferencias? ¿Cuáles?</p> <p>“Si claro. Entre más moreno y salí más clarito. Mas responsable para mejorar mi nivel artístico y que no todo es improvisado”.</p>	<p>grata experiencia. Conocerlo a todos porque venimos de lugares diferentes de realidades diferentes y eso muy bonito para uno crecer”.</p> <p>German Espinosa. Diario pedagógico #7. 29 de noviembre.</p> <p>“Ahora soy una persona nueva, gracias a esta experiencia de estar en este grupo, en este curso, me he enfrentado con mis demonios y a algunos hasta los he derrotado. Eso lo que quería compartirles que en cuanto a mi autoestima mejoró demasiado.” muchas gracias”.</p>	<p>Dany Hoyos. Tomado de Diario Pedagógico. # 8.</p> <p>“Algunos cambiaron de trabajo, otros como en el caso de Alejandro Cárdenas, dejaron el trabajo para dedicarse a estudiar. Como dice él: “Me eché al agua a ver cómo me va. No ha sido fácil y en mi casa me dijeron que de que voy a vivir, pero, ah, estoy decidido”.</p> <p>Jaime Colorado. Diario pedagógico. #16. 6 de junio.</p> <p>“Me alegra hoy estar acá. [...] A mí me ayudo esto a redireccionar, pa donde voy que quiero hacer, esto es lo que siempre me ha gustado, y si no hubiera tenido esta oportunidad pues hubiera seguido como un borrego ciego. [...] Mi este proceso me ayudo. Bueno el reto fue impresionante [...] Ese fue el reto, un cambio de personalidad total de algo que no soy, pero vivo el hoy, el presente. Lo disfruté muchísimo. El reto para después también es seguir con esta carrera artística.</p>	<p>iens (pp. 13 – 44)</p> <p>Larrosa, J. (s.f.). <i>La experiencia y sus lenguajes.</i> Serie encuentro s y seminarios. (pp. 1-11).</p> <p>-</p>
--	--	--	---	--

MAPA DE RELACIONES

