

Teatro: una estrategia para la resolución de conflictos en una frontera invisible

Edinson Fabian Ospina Bustamante

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Artes Escénicas

Asesora:

Mavim Mercedes Sánchez Melo

Instituto Departamental de Bellas Artes

Facultad de Artes Escénicas

Licenciatura en Artes Escénicas

Santiago de Cali, 2023

Agradecimientos

A la maestra Mavim por su compañía durante todo el parto de la reciente fuente de todas mis craneoencefálias, su calidez y cercanía lo han hecho mucho más llevadero.

A mi padre y a mi madre que hicieron de este niño un hombre enrevesado.

A mi sobrino por darme una razón para ser alguien o algo.

A mi compañera por todo su apoyo y compañía.

Y a todos los que me han dicho que no hago nada, las fuerzas no siempre vienen de lo positivo.

Resumen

La experiencia artística teatral que se sistematiza en el presente documento se desarrolla entre los años 2016 a 2019 a través de tres presentaciones de teatro y títeres y un taller de teatro y música, cuyos resultados artísticos son dos presentaciones: una pastorela teatral y un coro navideño. Esta actividad se desarrolla en el barrio Las Delicias de Palmira, Valle del Cauca, una población marginal que presenta padecimientos como hambre, mala salud, drogadicción, hacinamiento, analfabetismo, muchos tipos de violencia y discriminación social. Con el equipo se trabajó para los niños de esta población a través del arte, especialmente el teatro y se logra mejorar la convivencia entre los niños y niñas participantes, lo que da cuenta del poder transformador del teatro en la generación de una mejor convivencia, un sano aprovechamiento del tiempo libre, un poco de aligeramiento del hambre, mostrar otra expectativa de vida y con el tiempo, atraer otros gestores culturales que desarrollaron sus actividades en pro de la comunidad.

Palabras clave: Teatro comunitario, juego y convivencia, fronteras invisibles.

Abstract

The theatrical artistic experience systematized in this document is developed between 2016 and 2019 through three theatre and puppet presentations and a theatre and music workshop, whose artistic results are two presentations: a theatrical pastor and a Christmas choir. This activity is carried out in the neighborhood of Las Delicias de Palmira, Valle del Cauca, a marginal population that presents suffering such as hunger, poor health, drug addiction, overcrowding, illiteracy, many types of violence and social discrimination. The team worked for the children of this population through art, especially theater and it is possible to improve the coexistence between the children involved, which accounts for the transforming power of theater in the generation of a better coexistence, a healthy use of free time, a little alleviation of hunger, show other life expectancy and over time, attract other cultural managers who developed their activities for the community.

Keywords: community theater, game and coexistence, invisible borders.

Tabla de contenido.

Introducción.....	7
1. Proyección de la sistematización.....	9
1.1. Planteamiento del problema.....	9
1.2. Justificación.....	11
1.3. Objetivos.....	13
2. Marcos de referencia.....	15
2.1. Marco Conceptual.....	15
2.1.1. Fronteras invisibles.....	15
2.1.2. Resolución de conflictos.....	16
2.1.3. El sí mágico y las circunstancias dadas de Konstantin Stanislavski.....	17
2.1.4. El teatro comunitario del maestro Augusto Boal.....	18
2.1.5. Paulo Freire pedagogía del oprimido.....	19
2.1.6. El suicidio anómico de Emile Durkheim, padre de la sociología.....	20
2.2. Marco Contextual.....	21
2.2.1. Palmira y mi historia del barrio Las Delicias.....	22
2.2.2. Grupo focal:.....	25
2.2.2.1. Niños y niñas participantes:.....	25
2.2.2.2. Vínculos:.....	27
2.3. Marco Metodológico.....	31

2.3.1.	Fase uno: Recolección de la información:	32
2.3.2.	Fase dos: Clasificación de la información obtenida:	32
2.3.3.	Fase tres: Análisis de la información clasificada:	32
3.	Sistematización de experiencia.	34
3.1.	Un escriba, una frontera y una casa como camino de paz.	34
3.1.1.	El primer paso.	35
3.1.1.1.	El celular desdichado:.....	35
3.1.1.2.	Obra navideña 2017.	40
3.1.1.3.	Esperpento navideño 2018:.....	42
3.1.2.	El segundo paso, un encuentro directo con el arte.....	44
3.1.2.1.	Taller de teatro 2019:.....	44
3.1.3.	El gran paso, la presentación.	64
3.1.3.1.	Presentación del coro 20 de diciembre del 2019:.....	64
3.1.3.2.	La pastorela 21 de diciembre 2019:	65
3.2.	Mejorar la convivencia, ampliar su forma crítica de ver el mundo con el teatro y el beneficio de la duda.	67
3.3.	¿Se puede seguir caminando?:	71
3.4.	Se hace camino al andar... Una experiencia artística teatral y muchas motivaciones para mejorar la convivencia.....	72
3.5.	A manera de cierre, el último paso, al menos por ahora... ..	75
	Lista de Referencias.....	77

ANEXOS.....	79
-------------	----

Anexo 1. Cuestionario para entrevistas.	79
--	----

Tabla de ilustraciones.

Ilustración 1. Novena 2018. Autoria Juan Carlos Pineda.....	14
---	----

Ilustración 2. Mapa de la frontera invisible, de Google Maps y editado 2023	21
---	----

Ilustración 3. La casa de Gloria. Autor Juan Carlos Pineda 2019.....	23
--	----

Ilustración 4. Taller de pintura, dejando huella, Autoria Gloria 2019.....	30
--	----

Ilustración 5. Títere del Celular desdichado. Autor Edinson Ospina 2023.	36
---	----

Ilustración 6. Novena 2016. Autor Juan Carlos Pineda 2016.	39
---	----

Ilustración 7. Obra navideña. Autor Juan Carlos Pineda 2017.....	41
--	----

Ilustración 8. Esperpento navideño. Autor Frank San Martin 2018.....	43
--	----

Ilustración 9. Pastorela navideña 2. Autor Frank San Martin 2019	44
--	----

Ilustración 10. Taller de música. Autor Frank San Martin 2019.....	53
--	----

Ilustración 11. Los de la obra. Autor Juan Carlos Pineda 2019.	56
---	----

Ilustración 12. Taller de Teatro. Autor Frank San Martin 2019	60
---	----

Ilustración 13. pastorela navideña. Autor Juan Carlos Pineda 2019	66
---	----

Ilustración 14. Artevital. Autor Viviana Astaiza Olaya 2020.	71
---	----

Tabla de Tablas.

Tabla 1. Lista de niños y características.....	26
--	----

Introducción.

Supé del diablo la noche que al hambriento dije que no,
también esa noche supé que el diablo es hijo de dios.

Facundo Cabral.

La presente sistematización da cuenta de la generación del impacto que puede tener el teatro o el arte en general sobre una población marginal, partiendo solo de lo humano y el beneficio de la duda. Desarrollada en Palmira, Valle del Cauca, en el barrio delicias durante las navidades de los años 2016 a 2019, cuenta lo ocurrido desde diferentes aristas durante la experiencia teatral artística, cuenta cómo mejoró la convivencia y cómo transformó en mayor o menor medida el comportamiento de la mayor parte de los implicados, no sólo estudiantes, sino también profesores, haciendo de este lugar de encuentro una isla de paz en medio de un mar de violencia, brindando otras perspectivas a los niños y niñas y abriendo las puertas hacia otra posible expectativa de vida.

La experiencia se narra a muchas voces, la voz del autor que sistematiza la experiencia, quien se encarga de hacer no solo la narración, sino también las reflexiones y análisis de la misma; la voz de quienes participaron de la experiencia artística teatral, quienes a través de entrevistas ayudaron a recordar los puntos cruciales de la experiencia y dan sus opiniones y puntos de vista y la voz de Edinson, el profe de teatro y habitante del barrio, cuyos textos se escriben en cursiva para destacar los comentarios en primera persona que permiten que como ser humano exprese su sentir sin hacer el rodeo al lenguaje académico, sino desde la naturalidad del lenguaje coloquial.

El documento está organizado de la siguiente manera: en primer lugar se presenta la proyección de la sistematización que incluye los planteamientos iniciales y objetivos de la sistematización; como segunda parte se presentan los marcos de referencia que acompañan el trabajo: Marco conceptual, marco contextual, marco metodológico; continúa la sistematización en sí, donde se narra en orden cronológico,

a la vez que se comenta y analiza, la experiencia a partir del año 2016 hasta 2019. Se continúa con un espacio dedicado al análisis de las motivaciones que forjaron paso a paso una mejoría en la convivencia de niños y niñas habitantes de una frontera invisible y a manera de cierre viene un texto del autor, escrito en primera persona, para dar cuenta de su sentir frente a la experiencia de sistematizar y frente a la experiencia sistematizada. Finalmente se encuentra la lista de referencias y los anexos.

1. Proyección de la sistematización

1.1. Planteamiento del problema

Estoy convencido
de que el inicio de una nueva vida dramática
se establecerá fuera del teatro.
¿será la plaza pública?
¿será en la casa de la cultura?
¿será en la iglesia?
No lo sé.
Jacques Copeau

En el barrio Las Delicias de Palmira, Valle del Cauca, existen dos focos de violencia que son la calle 25 y la carrera 28, donde se encuentran conformados los grupos de expendedores de vicio, estos a su vez tienen sus tribus (por así decirlo) de delincuentes quienes ven en los niños del barrio una posibilidad para reclutar un futuro bandido; al mismo tiempo, los territorios claramente delimitados de las pandillas, ubican a los habitantes del sector en un lado del bando aunque no sean parte de la pandilla; *¿cómo lo sé? sencillo, yo crecí en medio de estas calles.*

Una gran problemática que afecta a la niñez y juventud de este barrio es pensar y/o hacer creer que quienes crecen en este lugar no tienen nada, no merecen nada, no valen nada, *los nadie, los ninguneados como dijo Eduardo Galeano.* La gran mayoría de los hombres están condenados a no conocer la cédula, por su parte las mujeres serán madres a temprana edad y sus niños probablemente tendrán un padre ausente o muerto.

Esta falta de expectativas genera una concepción propia muy despectiva, no existe el concepto de un futuro prometedor, el colegio termina siendo el lugar a donde se envían los niños para que los padres puedan descansar de ellos; incluso estudiar es lo que te ponen a hacer si te portas mal en casa; por otra parte, muchos de los niños salen del colegio directo al trabajo, el hambre es una realidad, un factor social que afecta la forma de vida de los habitantes del barrio.

Por otra parte, la situación económica en estado precario ha generado la mirada del estudio como algo que no da plata, mientras que la delincuencia tal vez sí; lo que se denomina narco cultura es incluso un ideal de vida: *les he escuchado en muchas ocasiones afirmar que conseguir armas, plata, mujeres y rápido es lo mejor y la forma más fácil es vendiendo vicio*. En la estructura de las pandillas todos comienzan abajo, algunos llegan bien arriba, es decir a relacionarse con los altos mandos; incluso entrar en estas organizaciones es una salida sencilla (entre infinitas comillas) a un problema económico importante, siendo fácil entrar pero muy difícil salir, porque los peligros de estas organizaciones amarran a seguir en ellas de por vida o hasta las tempranas muertes, no solo por el tema de llegar a convertirse en un consumidor de drogas, sino también porque al llegar a conocer a los jefes el riesgo es mayor, pues siempre aparece el temor de ser delatados ante la ley lo que hace que el saber demasiado pueda ser un problema que se paga con la vida propia y/o de los familiares.

Es necesario retirar esa venda mental que recae sobre la niñez, adolescencia y juventud de los habitantes del barrio las Delicias para mostrarles un nuevo panorama. Exponer seres humanos a circunstancias distintas a esa cotidianidad, creando un ambiente sano y seguro, es una de tantas posibilidades del teatro; educar a través del arte teatral permite vivencias importantes a quien se interesa por entrar en estas dinámicas de la creación teatral, del juego escénico, del encuentro grupal que los encamina en un viaje que les permite no sólo encarnar un personaje teatral sino también sentir, aprender y generar empatía por los demás.

Frente a este panorama, mirar en otra dirección cuando alguien pide comida o duerme en la calle es fácil; juzgar a quien ha optado por la delincuencia, la drogadicción es más fácil aún; lo difícil es convencerlo de cambiar su rumbo, ayudarle a resolver su salud, educación/aprendizaje, cambiarse de trabajo/oficio de lo ilegal a la legalidad, convencerle de que por la vía del trabajo honesto le irá mejor en la vida, ¿será que nos falta humanidad? O la humanidad solo es así. Este trabajo de grado no pretende

dar respuesta a esa inquietud, pero sí registra y analiza una experiencia exitosa con personas que viven en condiciones marginales, con el ánimo de acompañarlos a trazar un camino distinto al deparado por las condiciones sociales en que crecen. Para ello se ha generado la siguiente pregunta como eje articulador de la experiencia:

¿Cómo el teatro puede mejorar la convivencia y expectativas de vida en los niños asistentes a la experiencia artística teatral desarrollada en el barrio Las Delicias de Palmira entre 2016 y 2019?

1.2. Justificación.

Con la presente sistematización de la experiencia artística teatral desarrollada en el barrio Las Delicias de Palmira, entre los años 2016 a 2019, se pretende analizar la experiencia desde sus logros en torno a la mejoría en la convivencia entre los niños y niñas participantes, habitantes de una zona marginada que históricamente ha sostenido una disputa territorial llamada frontera invisible.

En mi experiencia artística, he notado que todo tipo de arte es muy útil para poder abordar las problemáticas de diferentes poblaciones y el teatro no es la excepción, como artistas podemos llegar al corazón de cualquiera con mensajes que invitan a abrir puertas al debate y reflexión.

La práctica del teatro trae consigo una proyección del ser desde sus realidades hasta sus ideales, que en muchos casos estarán sujetos individualmente al personaje que encarne cada participante en sus creaciones artísticas: panadero, chofer, viejo, joven, bueno o malo; colectivamente desde el contexto de la obra también se revelan aspectos de la personalidad, de sus deseos, de sus proyectos, por ejemplo si su escena ocurre en Rusia, Colombia, o si lo plantea como un sueño o como una realidad cotidiana, estableciendo las reglas de su propio mundo; las interacciones que realizan entre sí los distintos personajes y con el público son otro foco de expresión de los sentires propios de cada persona dentro de un proceso artístico. Vivirlo en carne propia, aunque ficticio, hace experimentar en los participantes

situaciones y sentimientos con plenitud, como si fuesen reales y que normalmente no tendrían, al menos en teoría, aportando una visión más amplia del mundo conforme lo van planteando y discutiendo, aprendiendo al conocer más, llevando a otro nivel la experiencia.

Todo este proceso de aprendizaje, pasando en ocasiones por la frustración de los obstáculos, generan en quien practica el arte teatral la sensación de que sí puede hacer lo que se propone con práctica y esfuerzo, mejorando su autoestima, apreciando el valor de sus propias capacidades, eso sin mencionar todos los beneficios físicos del entrenamiento teatral, se experimenta el trabajo en equipo, se proponen acciones y reacciones, se debate sobre cómo se lleva a cabo todo un montaje teatral, mejorando la convivencia, impulsando la tolerancia y generando ambientes basados en el respeto, valores necesarios en la práctica de un buen vivir...

También es un buen aprovechamiento del tiempo libre, en especial cuando los afectados son de contextos marginales, ya que esto en la mayoría de los casos es sacarlos de las calles donde por ser el más valiente o tenerla aceptación, termina tomando decisiones que escapan de su comprensión, siendo la drogadicción una de las principales, las riñas heredadas de los padres otra y en ocasiones estas pueden estar amarradas a un contexto geográfico, lo cual llevado al barrio implica el control pandillero de determinadas cuadras y sus distintos tipos de tráfico y venta de ellos, generando choques con pandillas vecinas, surgiendo las fronteras invisibles.

He notado que crecer en un gueto, expósito del mundo, hace que nadie, incluidos los padres, crean que un ser marginado puede hacer algo realmente útil por cambiar su panorama de vida. La falta de oportunidades o el desconocimiento de las mismas también influye. *Vivir en el barrio de cierta forma me brinda la potestad de decirles a sus habitantes más pequeños que el teatro como opción de vida sí funciona, por lo menos soy feliz y aún estoy vivo*, este diálogo se emprende a través de la educación artística, que es bien recibida por ellos, ya que la mayor parte de la comunidad reconoce abiertamente

su rechazo a la educación formal de las instituciones educativas por considerarla aburrida y poco útil para su diario vivir o su “proyecto de vida”; con regularidad le prestan más atención a un títere o un actor encarnando un personaje teatral que a un profesor, pues muchas veces cuando el público o estudiante se identifica con algún personaje se propicia la reflexión y se inicia un camino de cambio desde la empatía.

Con la sistematización de esta experiencia se pretende hacer un aporte al estudio sobre estas experiencias artísticas y sociales, que existen en nuestro contexto conformado no sólo por el gremio teatral académico, sino también el comunitario. Es importante que desde las escuelas de formación de profesionales de las artes escénicas y desde las agrupaciones y colectivos dedicados tanto a la creación escénica como a la pedagogía de lo teatral, podamos hacer un aporte a la sociedad, razón de ser del teatro comunitario y escenario a la espera de los profesionales del arte teatral para pensar en las posibilidades del arte más allá de las tablas, más allá del arte por el arte.

1.3. Objetivos.

Objetivo general.

Analizar cómo el teatro mejora la convivencia en los niños y niñas asistentes a la experiencia artística teatral, desarrollada en el barrio las Delicias de Palmira, entre los años 2016 y 2019.

Objetivos específicos.

Narrar la experiencia artística teatral desarrollada en el barrio las Delicias de Palmira, entre los años 2016 y 2019.

Estudiar la situación de convivencia, de los niños y niñas asistentes, antes y después de la experiencia artística teatral desarrollada en el barrio las Delicias de Palmira entre 2016 y 2019.

Identificar que motivó a mejorar la convivencia a los niños y niñas asistentes a la experiencia artística teatral desarrollada en el barrio las Delicias de Palmira entre 2016 y 2019.

Ilustración 1. Novena 2018. Autoria Juan Carlos Pineda.

2. Marcos de referencia.

2.1. Marco Conceptual.

En este apartado se encuentran los conceptos relacionados con el objeto de la presente sistematización que busca dar cuenta de cómo el teatro aporta a mejorar la convivencia de niños y niñas en un contexto marginal, relacionado con focos de violencia.

2.1.1. *Fronteras invisibles.*

Cuando en el presente trabajo se habla de fronteras invisibles, se hace referencia a lugares delimitados para el dominio sobre el territorio y que es comandado por grupos al margen de la ley conformados por miembros de la misma comunidad. El cruce de estos territorios puede traer consigo consecuencias fatales que ponen en riesgo la vida de muchas personas, no sólo de quienes habitan los territorios en disputa, sino de todos aquellos que transiten por el lugar.

Este fenómeno se constituye como un problema social, ya que la disputa por el dominio de la zona trae consecuencias que no solo abarcan el control territorial, sino que está alentado por el dominio de los distintos tipos de tráfico, sea estupefacientes, mercados negros y el dinero que deriva de ellos. Los grupos al margen de la ley adoptan mecanismos de amedrentación por medio del uso de armas, expendio de droga y la fuerza bruta. La comunidad queda en medio de las disputas y no están exentas de caer en una de las pandillas que controlan el lugar.

A lo anterior hay que sumarle que estos contextos son blanco de este flagelo por ausencia del compromiso estatal, ya que son contextos de extrema pobreza, donde las personas de menor poder adquisitivo terminan reuniéndose, ya que los edificios viejos, feos y en una ubicación geográfica socialmente no muy buena, hace que los arriendos sean más económicos.

Oscar Oszlack (2009) sostiene que el estado materializa su presencia a través de agentes que asumen la responsabilidad de resolver una parte de las problemáticas de la agenda social. En la medida que estas ingresan en la agenda estatal se convierten en “cuestiones socialmente problematizadas” y demandan determinados “cursos de acción” que llamamos políticas públicas (Oszlack, 2009 en Mercado, 2018 p.10). La pregunta es ¿por qué siendo este un flagelo social de tan vieja data y de reconocida trayectoria? El estado no ha puesto los ojos en la resolución franca de las problemáticas, más aún teniendo en cuenta que estos sitios no son desconocidos por la sociedad, incluso son zonas visitadas en épocas electorales; es común ver a los políticos hacer apariciones en estas zonas de formas muy particulares, grandes tarimas, muy resguardados por la fuerza pública y con regalos y promesas de ayuda para la comunidad.

Sin embargo es de gran importancia reconocer que las fronteras invisibles no son el sello identitario de los territorios y de sus habitantes, sino un flagelo social al que se resisten algunos habitantes, pues como lo enuncia (Echavarría, (2000) citado en Saldarriaga, 2018) Aunque el territorio esté afectado por fronteras y límites físicos, políticos o sociales culturales, no es definido por éstos, y menos cuando se reducen a un hecho físico, material o espacial: en esencia, hay puntos, segmentos, trayectos y franjas de encuentro y desencuentro, de intercambio y asimilación, tal como de diferenciación y exclusión, que dependen de los movimientos y tipos de relación entre los ejercicios territoriales.(p.52) Este es el caso de las actividades de acción cultural y comunitaria que suceden en la Casa de Gloria, quien con el apoyo de todas las personas que acceden al lugar, levanta en medio de la barricada imaginaria instalada por el poder de unos cuantos, un nuevo territorio libre para promover otras actividades que no le apuestan a la violencia.

2.1.2. Resolución de conflictos.

En el barrio algunos individuos ya han tomado demasiadas decisiones con el pasar de los años, esto los obliga y condiciona seriamente su forma de ser con, para y hacia el mundo, es por eso que nosotros intentamos zanjar las diferencias entre los niños, *considero mucho más sencillo cambiar los mundos que apenas se están gestando en la mente de un infante, también es menos peligroso.* la principal dificultad del grupo fue el conflicto todas las peleas tenían un lenguaje muy fuerte, con solo un pequeño empujón se van a las manos, otros eran inconciliables, ya que los niños no pierden la conexión con sus adultos y estos a su vez tenían, agresiones verbales o físicas o incluso un óbito de por medio, durante nuestras clases, con aquellos que quisieron y se pudieron quedar, logramos borrar poco a poco la violencia con cultura, el juego y el humor, *para mí fue el mejor aliado,* el humor permitió mediar y suavizar las agresiones verbales, el juego teatral dio la oportunidad de un contacto físico no violento, conocimos y reconocimos nuevas formas de interactuar con el cuerpo, todos tuvimos una voz y un cuerpo con el cual expresar, haciendo importante la voz de cada uno, adoptando posiciones claras y consecuentes con su propia postura sobre el bien y el mal, mejorando considerablemente el interés por el arte a desarrollar, el interés fue siempre su mayor virtud y los conflictos no fueron forzosamente del todo malos, estos siempre abarcan dos importantes cuestiones, estas son la resignificación propia y el respeto por el otro. *tomar las acciones correctas frente a un conflicto garantizará que su solución perdure en el tiempo y no que el conflicto mute hacia otras dimensiones.*

2.1.3. El sí mágico y las circunstancias dadas de Konstantin Stanislavski.

El sí mágico donde llevamos a cabo todo lo que haría un personaje, a su vez dicho personaje es atravesado por las circunstancias dadas que son todas las características envuelven al personaje, es decir... un león, come carne, camina en cuatro patas, tiene pelo y destaca sobre todo su melena, etc. Con el sí mágico yo me ciño a todo esto para crear mi personaje, pero las circunstancias dadas me dan el

contesto, no es lo mismo un león en África que en la ciudad, o si está enfermo incluso si está triste o es cobarde (Stanislavsky, 2953).

2.1.4. El teatro comunitario del maestro Augusto Boal.

Conocer la experiencia de vida del maestro Boal me llevó a pensar que si habíamos hecho teatro comunitario, teníamos una población específica, denominada principalmente por su ubicación geográfica, que responden a unas condiciones sociales que los hacen propensos a la violencia, cuando empezamos a hacer teatro, este fue atravesado por el contexto de los practicantes el hambre, la mala convivencia, el maltrato y sentirse rechazado por todos. Como resultado de la práctica fueron saliendo a flote el rechazo hacia muchas de estas circunstancias, como en el teatro foro, el teatro diálogo con nosotros y como en el teatro legislativo nosotros mismos decretamos como sería el trato entre nosotros sin darnos cuenta. *A mí siempre me maltratan ¿si yo tengo la oportunidad de ser quien acoge en situación de poder? ¿Qué hago yo? ¿Los trato bien? o ¿el trato mal? A mí me gusta que me traten bien.* Cuando hubo mal trato por exigencia de la obra fue casi obligatorio migrar a la agresión menos fuerte, sin mencionar que iba en contravía de todas las prácticas que habíamos venido desarrollando, el resultado fue una postura en contra de la agresión y generalizada. Resultado, nuestra práctica del teatro terminó volviéndose comunitario, obedeciendo a las necesidades que teníamos como grupo.

Teatro Foro: Esta forma teatral, que ha demostrado su potencialidad educativa y acción transformadora en diferentes contextos culturales, está entroncada con la creación colectiva. Las obras que se representan parten del análisis de las inquietudes, problemas y aspiraciones de la comunidad a la que van dirigidas. (Baraúna, 2009 de Freire en Motos, 2015).

Teatro legislativo: teatro en un contexto político, con el propósito de crear una democracia más fuerte. El Teatro del Oprimido transforma al espectador en actor, el Teatro Legislativo transforma al

ciudadano en legislador. Mediante las puestas en escena que representan, ya pensadas para conflictuar a los asistentes, se identifica la respuesta hacia una situación en concreto y la forma más adecuada de como corregirlo. Así se consigue la aspiración de Boal, ¡transformar el deseo en ley! Encontrar una alternativa entre la democracia representativa y la democracia directa. (Boal, Legislative Theatre. London: Routhledge, 2006. en Motos, Teatro aplicado: teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia. Teatro aplicado, 1-229., 2015).

2.1.5. Paulo Freire pedagogía del oprimido.

Paulo dice que el diálogo profundo no será posible sin amor por el hombre y el mundo, la palabra dibuja y desdibuja el mundo constantemente, de esta forma si no hay amor el diálogo, este se puede desviar a la opresión, pues no interesa que el otro desarrolle un diálogo, dejando de lado el desarrollo crítico del pensamiento, lo primordial será repetir lo que yo digo u opino.

Por casualidades de la vida que son transversales a lo humano, *yo también creo que lo más importante para que alguien aprenda es entenderlo*, entre más se comprende al otro mejor se le va a poder explicar, es vital el diálogo para entender su forma de ver el mundo, hablar con palabras raras o técnicas puede complicar mucho más el asunto a la hora de enseñar, es entendible el uso de los nombres, porque para eso son para nombrar algo definido y todo no sea esa cosa, pero el entendimiento de una situación o cómo se relacionan situaciones, puede carecer de nombres y cuando se comprenda nombrarlas, *a personal me fascina explicar con estupideces*, tal vez parece tonto pero, la persona entiende, quizá por lo sencillo del ejemplo o porque su mente se distancia tanto de la presión de no entender y la rigidez del concepto, que puede ver la posibilidad de llegar a la misma conjetura por otra vía.

Por otro lado, la educación que reciben consiste en enseñar repetir, repetir y repetir el mismo concepto, a veces las personas se frustran creyéndose estúpidas, *si le repiten más de 7 veces y usted no aprende es porque es muy bruto*, la persona se cierra tanto, que termina creyendo que no puede aprender y no aprende, en cambio cuando se logra captar el interés hasta el más ignorante aprende, *que no sea siempre lo que uno pretende enseñar es otra cosa*, en muchas ocasiones no importaba la reflexión; Paulo le llama educación bancaria: la cual consiste en convertir al estudiante en una base de datos, de ahí su nombre, no es importante que el estudiante integre sus conocimientos al mundo o entre ellos, o desarrolle un sentido crítico para interpretar el análisis de una situación, solo atiborrarlo de conceptos, que copie, memorice, repita bien y que atienda una instrucción, así no entienda cómo se dan los conocimientos, cómo se relacionan entre sí. *Un engranaje más en una sociedad de hierro.* (López, 2008).

2.1.6. El suicidio anómico de Emile Durkheim, padre de la sociología.

Por mucho placer que el hombre sienta al obrar, al moverse, al esforzarse, aún es preciso que sienta que sus esfuerzos no son vanos y que al marchar avanza. (Durkheim, 1989 P 264). Es la pérdida o suspensión de valores morales, religiosos y cívicos, causando miedo, angustia, inseguridad e insatisfacción, el perfil anómico se describe como: estado de ánimo roto, debilitado, desregulado, baja autoestima, insatisfacción y percepción negativa de la sociedad, pérdida de su sentido de cohesión social, percepción del trabajo degradante, pérdida de la diferencia entre lo justo y lo injusto, lo legítimo y lo ilegítimo, desviación social y existencia de modelos de conducta marginales o no permitidas. *Me cuesta trabajo creer que se es concebido deliberadamente para el fracaso*; crecer en un sitio con circunstancias poco favorables para el surgimiento del ser, sumergido en el desamparo social y bajo el estigma de una gran mayoría hace pensar que todo está dicho. Por otra parte, las personas que no tienen un lugar a donde pertenecer física, sentimental y espiritualmente. *En el barrio a ellos les*

llamamos locos, personas sumidas en su propio abandono, he hablado con muchos de ellos en el transcurso de mi vida y todos con una condición en común, la falta de amor.

2.2. Marco Contextual.

La experiencia que aquí se sistematiza se desarrolla en la Ciudad de Palmira, Barrio las Delicias, sectores aledaños a la Galería central; de ahí que es importante reconocer un poco el contexto donde ocurrieron los eventos desarrollados con habitantes de dos zonas marginales y enemistadas entre sí, la 25 y la 28, divididas por una frontera invisible (ver ilustración uno); los niños de esta población y nosotros convergimos en una casa durante tres presentaciones de teatro y títeres, en las navidades de los años 2016 “El celular desdichado”, 2017 “Obra navideña” y 2018 “esperpento navideño” y el taller/montaje de la pastorela navideña, donde los actores son niños y niñas del barrio las Delicias en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en 2019; a este conjunto de actividades para fines prácticos se le denominara como la experiencia teatral artística.

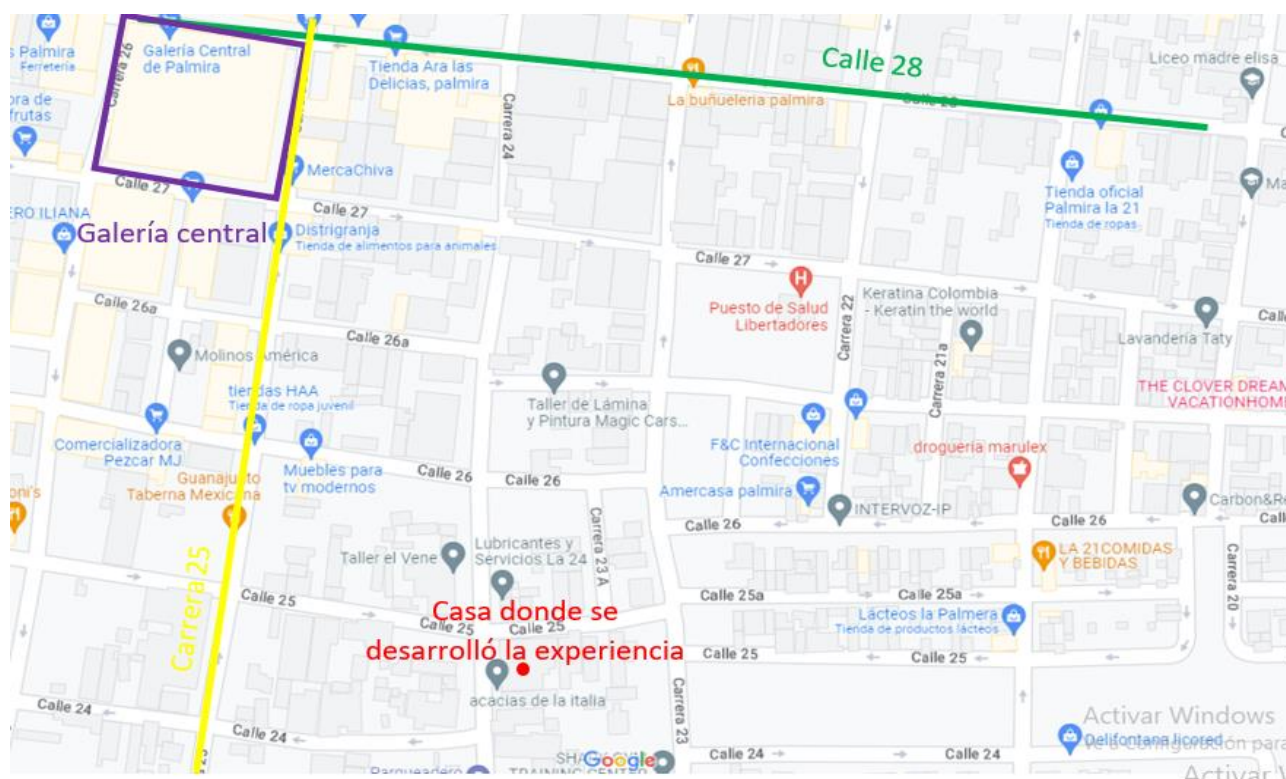

Ilustración 2. Mapa de la frontera invisible, de Google Maps y editado 2023.

2.2.1. Palmira y mi historia del barrio Las Delicias.

La ciudad de Palmira nace con el nombre de Llano Grande, de acuerdo con el relato de Angel (2017); el 5 de diciembre de 1813 cambia su nombre a Palmira, proclamándose autónoma; desde 1868 un corredor común de comercio se originó entre los pequeños caseríos y las grandes haciendas los días sábados cuando descendía la población de las montañas con sus cosechas. Hacia 1880 el punto se fue definiendo en lo que actualmente es la plaza Simón Bolívar de Palmira. En 1904 el Consejo Municipal de Palmira emite el acuerdo N0 4, dando un lote ubicado entre las actuales calles 27 y 28 y carreras 25 y 26, para la actual galería central. La familia Olaya ha permanecido por varias generaciones en Palmira siendo dueños de una de las grandes haciendas a las que nos referimos en un principio, (Capelli, 2020).

Actualmente la población del barrio es marginal, tienen padecimientos como hambre, mala salud, drogadicción, hacinamiento, analfabetismo, muchos tipos de violencia y discriminación social, en medio de este panorama se levanta la casa de Gloria Olaya, ubicada sobre la carrera 24 # 23-78 del barrio las Delicias; por su ubicación geográfica hace parte de una especie de corredor en común para los habitantes de los dos territorios (carrera 25 y la calle 28) y se ha convertido en un lugar para la integración comunitaria a través del desarrollo de actividades culturales.

De acuerdo con los planteamientos de Úcar (2000) la cultura es:

El conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Engloba, además, las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. A partir de este momento el concepto de cultura permanecerá definitivamente ligado a la historia y a las diferentes formas y estilos de vida de los pueblos, a la manera como se relacionan con otros grupos humanos y a la forma en que interaccionan con su entorno.

En este sentido es importante mencionar que parte de la cultura e identidad del barrio las Delicias de Palmira, al cual pertenezco, tiende a estar mediada por las violencias generadas por las pandillas, donde impera la ley del más fuerte, donde la empatía por el otro es un símbolo de debilidad y donde el conocido dicho: el vivo vive del bobo, es parte de la cotidianidad. Hay una frontera invisible entre las calles que están entre carrera 25 la calle 28, siendo la galería central un punto de encuentro o una especie de corredor en común, donde de día se encuentran normalmente para trabajar (los que trabajan) o comprar alimentos; pero una vez caído el manto del comercio, cerca de las 7 de la noche, las cosas son a otro precio, no hay gente del común y los consumidores de estupefacientes, habitantes de calle y malandros de la zona se establecen por distintos puntos, *parece una película de zombis con cuerpos por el piso y uno que otro por ahí andando raro*, haciendo una clara delimitación de una frontera invisible, la cual afecta a bandidos y familiares cercanos, *incluso yo cuando era niño, al ser de la 25, sabía claramente que lo mejor era no pasar por la 28*. Pero también un rasgo cultural distintivo del sector en mención es la existencia de *la casa de Gloria*, ubicada en la carrera 24 # 23-78 barrio Las Delicias, en la comuna 7 de Palmira, Valle del Cauca, un espacio dedicado a las manifestaciones artísticas y obras sociales; su propietaria, la señora Gloria, presta su casa desde hace algunos años hasta la actualidad, como sede para los ensayos de algunas bandas de Metal.

Ilustración 3. La casa de Gloria. Autor Juan Carlos Pineda 2019.

Gracias a la música terminé yendo donde Gloria y generando una amistad con ella; en un diciembre durante una de mis visitas a la casa de Gloria, veo cómo de un momento a otro se detuvo el sonido de las guitarras eléctricas, acallan la batería y apilan en un rincón los bajos, para dar paso a los villancicos y el rezo de la novena, posteriormente vino el refrigerio entregado por un poco de mechudos vestidos de negro.

El apellido de Gloria es Olaya, de los Olaya antes mencionados, su familia ha vivido en ese lugar por generaciones, la novena se hace en su casa desde el 2006 y convoca la mayor cantidad posible de niños, sin importar su lugar de procedencia y bajo el pretexto de que todo niño merece una navidad feliz.

Cada diciembre a las 6:30 pm comienzan a amontonarse los niños en la puerta, suelen ir solos o en ocasiones acompañados de niños más grandes o con adultos mayores, de vez en cuando con sus madres y rara vez con el padre.

A las 7:00 pm entran todos como alma que lleva el diablo,¹ nosotros muy amorosamente le apodamos "La Horda", yo en aquel entonces no me explicaba cómo, ni de dónde, pero Gloria gestiona refrigerio para todos los días, regalos y cena para el último día, a las aproximadamente 150 personas que van. Ahora que me he untado más las manos, sé que es obra de vecinos, amigos, terceras personas que creen en Gloria y apoyan su bonita labor... ah y uno que otro queriendo comprar el cielo según la misma gloria.

En varias ocasiones se intentó realizar procesos artísticos y educativos en el barrio, siendo la danza el más exitoso, sin embargo, las problemáticas de los niños de Las Delicias siempre han sido la grosería y la patanería, a tal grado que los profesores normalmente preferían marcharse a culminar los

¹ Expresión usada para denotar que se corre a toda prisa, sin importar quién o que esté por delante, como si el diablo te persiguiera para llevarse el alma.

procesos, dejando así como única alternativa artística los espectáculos y expresiones artísticas que llegan a los colegios o las intervenciones que hace la alcaldía en el barrio como el día del niño y otros eventos cuyas actividades consisten en llevar un recreacionista, repartir comida y regalos.

De cierta forma yo si entiendo a la gente cuando nos desprecia solo por el lugar de origen, la galería central hace parte del barrio Las Delicias y todos tenemos una idea más o menos acertada de lo que es un galembro², parte de la población está conformada por gamines, habitantes de calle, vendedores y consumidores de estupefacientes, madres sacrificadas que trabajan de sol a sol todos los días, a veces tanto que no tienen tiempo de criar a sus hijos, a ellos los cría la calle y en la calle impera la ley del más fuerte, el más avisado y el vivo siempre vive del bobo. Pero cabe resaltar que, si bien uno refleja lo que los padres hacen en casa, también es cierto que es responsabilidad social de todos nosotros hacer de los niños hombres de bien, siendo el teatro y los títeres una muy buena opción, además yo sé cómo son las cosas, (quien va a gastar diez lukas³ en el teatro, no ve que ahí está la comelona⁴) la única forma de ver teatro era en la escuela, y eso, cuando llevaban.

2.2.2. Grupo focal:

2.2.2.1. Niños y niñas participantes:

La experiencia artística teatral se desarrolla con 22 niños y niñas. Se presenta a continuación un cuadro que recoge la información de los participantes en términos generales: Seudónimo, edad, observaciones generales (qué lado del sector habita, si culminó o no el proceso y qué personaje realizó en la pastorela). Al ser en su mayoría niños los protagonistas de esta experiencia se utilizarán seudónimos en vez de los nombres reales con el ánimo de proteger sus identidades.

² Persona oriunda de la galería que no habla, sino que grita, ordinaria, mal hablada y grosera.

³ Forma coloquial de llamar al dinero, una luka es equivalente a 1.000 pesos.

⁴ Referente a la alimentación, desayuno, almuerzo o comida.

Tabla 1. Lista de niños y características.

Seudónimo	Edad	Observaciones.
Caliche.	8	Le encantaba comer y era muy colaborativo. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: pastor.
Justine.	7	El de mejor vivir de principio a fin de la experiencia. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: José.
La kimbi.	8	La más conflictiva de todos, en aquel entonces ya estaba empezando a trabajar. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: posadera.
La Marí.	9	Otra compañera muy conflictiva, tenía mucha influencia en el grupo. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: virgen María.
La crespita.	10	También tenía un modo de convivir no tan terrible. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: Ángel.
La mayor.	9	La mayor de tres hermanos, hijos de un amigo del colegio y también la que más hablaba de los tres, el óbito del padre era reciente. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: hija del pastor.
La del medio.	8	La de en medio y la más callada, el óbito de su padre fue a su lado y desde entonces su silencio. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: rey mago.
El menor.	6	El menor de los tres, también bastante callado, estaba en el andén del frente durante el óbito de su padre. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: rey Herodes.
La chiquita.	4	Una niña que acompañaba a la crespita, creo que la hermanita o primita, Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: Ángel.
La negrita Mayor.	8	Las más impuntuales y con poca constancia durante las clases, ella llegó tarde a la presentación de coro. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: rey mago.
La negrita menor.	7	Las más impuntuales y con poca constancia durante las clases, ella llegó tarde a la presentación de coro. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: rey mago.

La gordis.	10	Asistió a unas dos o tres clases, salía a trabajar con la mamá. Habitante de la 28 quien no culmina el proceso.
La mamá.	15	Era una de la niña que había pedido regaló el año anterior en la novena y ese año pedía el de ella y la hija de brazos con quien asistía a la clase. Habitante de la 25 quien no culmina el proceso.
El cuatro ojos.	10	También tenía un buen vivir pero era muy perezoso, Habitante de la 28 quien no culmina el proceso.
La pri.	9	Prima de la Kimby, también tenía un temperamento fuerte, constantemente armaba pleito. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: hija del posadero.
Chiquis uno.	3	Un vecinito de Gloria, él iba y venía por toda la casa, participando a veces. Habitante de la 25 quien culmina el proceso pero no participa en la obra.
Chiquis dos.	4	Una vecinita de Gloria, ella iba y venía por toda la casa, participando a veces. Habitante de la 25 quien culmina el proceso. pero no participa en la obra.
El brayan.	10	Llegó casi al final detrás de La mari como interés romántico. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: aldeano.
El milton.	10	Llegó casi al final detrás de La mari como interés romántico. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: aldeano.
El chinche.	6	De los pocos hombres que quiso participar, era más bien callado, pero atendió las indicaciones. Habitante de la 25 quien culmina el proceso con el personaje: aldeano.
Rafa.	8	De los pocos hombres que quiso participar, era más bien callado, pero atendió las indicaciones. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: aldeano.
Morocho.	9	De buen vivir, atendió las instrucciones y le gustaba andar en grupo. Habitante de la 28 quien culmina el proceso con el personaje: aldeano.

2.2.2.2. Vínculos:

Para efectos de la presente sistematización se ha creado una clasificación denominada *Vínculo*, son seres humanos que han participado de una u otra manera en la experiencia teatral artística, agrupados por características similares: profesores, los dueños de la casa donde se desarrollan las actividades y los encargados de la parte logística y técnica de las puestas en escena...

2.2.2.2.1. *Vínculo 1. Dueños de casa:*

Gloria Esneda Olaya Fonseca: 50 años de edad, actualmente ama de casa, dueña de la casa donde se realizan las actividades, es quien convoca a los niños del barrio Delicias, para asistir a las obras y talleres; ella abre las puertas de su casa a distintas actividades en beneficio de los niños; actualmente hay una biblioteca funcionando en la casa la cual se armó con donaciones.

Ruben Dario Vargas Garcia: Esposo de Gloria, generalmente no está vinculado desde el inicio de las actividades ya que depende de su turno laboral, por lo general presente después de la 6 de la tarde y hasta al final de todo el evento ayudando en la parte logística.

2.2.2.2.2. *Vínculo 2. Apoyo logístico:*

Compañeros que estaban presentes en la actividad haciendo sus aportes a las actividades, como el técnico de luces o sonido de la obra, el portero, etc. Los equipos que usamos eran los que habían en la casa Gloria y que estaba en disposición de la *Alianza Metal*, un grupo que con talento a escala humana organizan conciertos musicales, desde 2014 empezaron a ocupar un espacio en la casa de Gloria, donde las bandas musicales iban a ensayar, si nos hacía falta algo, ellos nos prestaban, luces, parlantes, micrófonos, etc. En especial Frank y Lady quienes por las condiciones de su trabajo contaban con el conocimiento para suplir las necesidades técnicas de los espectáculos presentados, también estuvieron presentes durante algunos eventos artísticos en la casa de Gloria prestando todo de manera voluntaria y

en pro de los niños, en la actualidad el ensayadero funciona de manera intermitente pero aún se organizan conciertos.

Frank San Martin: 32 años, este palmireño es actor, artista audiovisual y gestor cultural. Maneja un poco de teatro, un poco de música, un poco de circo y toda la parte técnica de producción y lenguajes audiovisuales. También es una persona que estuvo presente en el desarrollo de varias actividades en la casa de Gloria, se integra como personal logístico y realiza el registro fotográfico. Algunos de los procesos en los que ha participado incluyen el trabajo con poblaciones marginadas y jóvenes conflictivos... Actualmente es el director de Wartoxic producciones escénicas y audiovisuales.

Lady Johana Holguin Ospina: Oriunda de Palmira, casualmente de niña vivía en la misma manzana que Gloria. Es gestora cultural y artista escénica, más específicamente en el teatro, clown y circo. Realiza el apoyo logístico en todos los eventos de la experiencia artística en cuestión... Es fundadora del festival *Cultura al parque* con doce años de trayectoria, teniendo mucha interacción con las comunidades marginales y colectivos femeninos.

2.2.2.2.3. *Vínculo 3. Profesores:*

Personas cuyo contacto con la población de la casa ha sido a través de la docencia directa. Pero para poder iniciar el proceso se llegó a un acuerdo con Gloria y Carlos, Edinson y Janeth darían todo lo relacionado a las clases de música y teatro, ellos los refrigerios. Fue curioso mientras ellos no tenían recursos para contratar profesores, nosotros necesitábamos gestionar comida para asegurar la asistencia, fue como anillo al dedo⁵.

⁵ Se refiere a que era los justo los que necesitaba el uno del otro

Janeth Lorena Martínez Peña: Profesora de música, se integra a la experiencia también como actriz, titiritera y músico. Presente durante todas las clases de teatro como apoyo, aportando un componente muy importante con sus talleres de música y canto, fomentando la participación al generar interés con la rama del arte que maneja; a falta de instrumentos musicales, Janeth se dedica a trabajar el canto como recurso sonoro. Fundadora de la escuela de formación artística de Palmira con quince años de trayectoria.

Edinson Fabian Ospina Bustamante: 32 años, nacido y criado en el barrio Delicias, profesor de teatro, actor y titiritero. Presente como actor, titiritero, en todos los espectáculos desarrollados en la casa de Gloria, también docente durante todas las clases de teatro y como asistente en las de música.

Juan Carlos Pineda: Fotógrafo, con su fundación *Dejando Huellas* desarrollaba talleres artísticos en paralelo a nuestra experiencia artística teatral en el año 2019, teniendo su punto de acción en la casa de Gloria, en esta también se gestionaban insumos para la ejecución de talleres artísticos como pintura, pinceles y demás. Se encargaba de tomar las fotografías (ver ilustración 3).

Ilustración 4. Taller de pintura, dejando huella, Autoria Gloria 2019.

Adrian Suarez Londoño: Artista plástico y audiovisual empírico, con 20 años de experiencia en el área de pintura, 10 años en fotografía y 5 años con los lenguajes audiovisuales. Fundador y director de fundación Artevital, entidad que trabaja por la integración y la inclusión social a través del arte y la

cultura, trabajando específicamente con poblaciones vulnerables, poblaciones afro, indígenas, población con discapacidad y estratos 0, 1 y 2.

Viviana Astaiza Olaya: 35 nacida en Palmira, trabajó en atención al cliente, estudió y trabajó once años en salud oral, donde se conoce con Adrian, con quien ya desarrolla y funda la idea de Artevital, ellos iniciaron dictando talleres artísticos en la buitrera durante un año... Fotógrafa empírica y practicante de pintura.

Adrian y Viviana son los primeros talleristas que llegan al espacio después del desarrollo de la experiencia artística teatral para impartir talleres de pintura.

2.3. Marco Metodológico.

Para fines del presente trabajo la metodología se inscribe dentro de lo que es una sistematización de experiencias, puesto que se trata de una reconstrucción de una experiencia y su posterior reflexión, para lo cual se requiere recolectar la información más pertinente, darle una organización acorde al objetivo de la misma y hacer una reflexión del material recolectado. Una de las características de acuerdo con los postulados de Jara (2018) es estar siempre con la mente abierta para poder descubrir aportes importantes que puedan surgir de repente o cuya importancia haya sido menospreciada en algún momento de las vivencias.

Para ordenar y clasificar la información se pone la mirada en los momentos cruciales del relato que tienen relación con la pretensión educativa de la experiencia artística teatral, que está mediada por el objetivo de mejorar la convivencia de los niños y niñas participantes, ampliando la forma crítica de ver el mundo con el teatro y darles el beneficio de la duda, es decir, no verlos como un caso perdido por el contexto marginal que habitan, sino con la esperanza de que cada niño y niña es susceptible de ser educados a través del teatro, siempre para mejorar.

La ruta metodológica se organiza en tres fases:

2.3.1. Fase uno: Recolección de la información:

Esta fase incluye la recopilación de los relatos de la experiencia vivida a través de la memoria, fotografías, entrevistas a los vínculos y videos.

Instrumentos que se usarán en la obtención de información.

Entrevista directa.

En esta sistematización se pretende recopilar desde distintas perspectivas lo transcurrido durante la experiencia teatral artística, en las navidades de 2016 a 2019 desarrolladas en Palmira, Valle del Cauca, barrio Las Delicias...

Se realizarán entrevistas a los profesores, a los dueños de la casa donde se desarrollan las actividades y los encargados de la parte logística y técnica de las puestas en escena. Para ello se han creado unas preguntas básicas para indagar en el tema pertinente a esta investigación; de igual manera se han diseñado 3 entrevistas específicas para los Vínculos, estas tendrán en cuenta el momento histórico respecto a la experiencia teatral artística. y el contexto del entrevistado. Remitirse al anexo #1.

2.3.2. Fase dos: Clasificación de la información obtenida:

Momento dedicado a registrar la información obtenida a través de las entrevistas y filtrada con relación a los objetivos de la sistematización, que permita recrear los hechos y actividades desarrolladas durante la experiencia.

2.3.3. Fase tres: Análisis de la información clasificada:

Es donde se dará el paso a la resignificación de la experiencia para su comprensión a través de una reflexión acerca de las estrategias y los alcances de la misma y que afiance la postura del autor de

esta sistematización frente a las posibilidades del teatro para mejorar la convivencia. Así mismo da paso a la generación de las conclusiones.

3. Sistematización de experiencia.

3.1. Un escriba, una frontera y una casa como camino de paz.

“Todos debemos hacer teatro para averiguar quiénes somos y descubrir quiénes podemos llegar a ser”
(Augusto Boal).

Hay un cuento que dice: “Decir que nada te importa siempre te pierde.” Crecer donde a nadie le importa nada, genera dinámicas autodestructivas y más si toda la sociedad te trata como si de verdad no valieras nada; espero que con los años los niños del barrio puedan ver en el arte un camino distinto al destinado por su territorio y en su hacer desarrollen un sentido de pertenencia para poder sortear las distintas circunstancias que se presentan en la vida. Espero en verdad, que no vuelvan a creer que no hay salida distinta al andar por los malos pasos, que ya no sea necesario convertirse en esa especie de hijos de Durkheim: quienes cuando no encuentra un lugar al cual pertenecer, dónde desarrollarse y sentirse pleno, emigran; pero lastimosamente emigran del encuentro y trato social, como un habitante de la calle, que no tiene a nadie, que no sigue ley, ni norma adoptando lo que Durkheim denominó suicidio anómico, ese que se da ante la falla de los valores sociales y que lleva a las personas a vivir una falta de significación de la vida; *lo más triste desde mi experiencia de vida, es que suelen ser muy inteligentes pero destrozados emocionalmente.*

La invitación para estos niños y niñas, habitantes del territorio de las fronteras invisibles, que aprenden a odiar al otro por herencia, fue a dar pasos para traspasar esas fronteras que los dividen y trasegar un nuevo camino juntos. Así, un día nos encontrábamos dando pasos a través del teatro con un grupo de niños y niñas indómitos que poco a poco fueron dejándose seducir por esa experiencia extraña de compartir con quienes fuera de la Casa de Gloria serían sus más bravos enemigos o un completo desconocido. La travesía se dio desde la siguiente estructura:

Para la reconstrucción, construcción y ampliación de las ideas en este relato se usarán las distintas entrevistas realizadas, todas ellas transcurrieron en el 2023.

El primer paso: es un acercamiento al arte de los títeres y el teatro, compuesta de las primeras tres presentaciones artísticas llevadas al espacio: *El celular desdichado*, una obra de títeres presentada en el 2016, *Una obra navideña*, con teatro y títeres en 2017 y *Esperpento navideño*, una adaptación de una obra de clown con villancicos.

El segundo paso: hacia el año 2019, se dieron pasos de gigante al desarrollar con ellos un taller artístico, realizar un coro navideño y el montaje de la pastorela teatral, una obra de teatro realizada por los niños y niñas del barrio.

El gran paso: Todo este trasegar nos lleva a dar el gran paso en la época decembrina con la presentación a público de las dos puestas en escena: el coro navideño y la pastorela teatral.

3.1.1. El primer paso.

3.1.1.1. El celular desdichado:

Esta experiencia sucede en la navidad del año 2016, fue el primer encuentro con los niños y niñas, con ellos como espectadores de una obra de títeres. Yo ya había presenciado el evento navideño organizado por Gloria en su casa y pronto nace el deseo de participar también aportando un granito de arena a regalarles a esos niños y niñas una navidad distinta.

¿Cómo no presentarme? ya tenía el lugar de encuentro. A mis 26 años habiendo desarrollado el arte del teatro y los títeres, decidí arriesgarme y decirle a Gloria que si me dejaba presentar una obra de títeres el 24 de diciembre para los niños en la novena y ella me dijo que sí, pero el 24 no, porque el 24 lo único que importa son los regalos, y fue como mirar mi pasado y correr de novena en novena, por la

galería, para poder reclamar la mayor cantidad de regalos posibles, así se acordó que el próximo año, el evento sería 22 o 23 de diciembre del 2016.

Un ejercicio de títeres desarrollado en 2015 como resultado final de un diplomado fue el pretexto para participar en la novena de la casa de Gloria. Después del diplomado, la obra y los muñecos quedaron guardados y sólo bastó un llamado para que volvieran a tomar vida. *En un principio le dije a un amigo y compañero de teatro, pero se encontraba muy ocupado, así que terminé tirándole la pelota a otra amiga: Janeth y esa sí me cogió la caña.*

El tomar la decisión de revivir la obra, implica reconstruir los títeres dañados y alargar un poco más la historia para poder presentarla donde Gloria. Tras varios días de ensayo y preparación de la función, se dió el encuentro con los niños; Janeth Lorena Martínez Peña recuerda que: “esa obra tenía un plato volador (ver ilustración 4) hecho con platos desechables, y yo recuerdo que cuando ese platillo salió y se asomó, la gritería porque había un platillo volador, entonces a ellos les gustó mucho el hecho de que fueran títeres porque era la primera vez que ese público tenía títeres. No lo habían visto nunca”.

Ilustración 5. Títere del Celular desdichado. Autor Edinson Ospina 2023.

Lady, quien ayudaba en la parte técnica de la obra, recuerda que: “los niños terribles, terribles, era una cosa horrible y claro, para ellos era algo que por primera vez estaban viendo, entonces tampoco sabían cómo comportarse, se comportaban de la misma manera como se comportaban en su casa, en la calle y pues obviamente en ese territorio o en ese barrio por decirlo, hay una manera social de cómo comportarse y claro eso socialmente lo llevaron donde Gloria, entonces la bullaranga, la gritaría, el pegarle al otro, el jalarse, en que todo es para mí y de malas con el otro, el hurtar las cosas (porque si pasaba) así que como todo, hay que decirlo, el hecho del baño, entiendo pues que en algunas casa no hay baño entonces claro, ahí había baño y también para ellos, decían “hay baños”, eso al principio si era la locura en serio y uno quedaba como ¿qué? Pero si claro los niños eran terribles, terribles”.

Para presentar la obra en el espacio de la Casa de Gloria se abordaron varios asuntos, uno de ellos fue el tema de la estructura; para poder presentar los títeres, que eran de varilla, se requería un teatrino que funcione como tras escena de los titiriteros y escenario para los títeres; al final se toma la decisión de usar el baño como teatrino, puesto que sus paredes por suerte no tocaban el techo y tenían la altura perfecta, también funcionó como una manera muy eficaz de ponerse fuera del alcance de los niños, *yo era consciente de que ellos eran capaces de interrumpir la obra en cualquier momento*. Janeth recuerda cómo eran los chicos de la población antes de la experiencia teatral artística: “¡Jum!... pesados, duros, empezando porque hay mucha violencia. No hablan, gritan. No se respetan, se agreden entre ellos. No respetan los espacios, no les interesaba los puestos de nadie, solo les interesaba ir a la novena, porque eran novenas navideñas; eso fue en diciembre, solo les interesaba rezar la novena rapidito a la velocidad de la luz pa poder recibir el refrigerio, comer, irse a la otra novena; pero era mucho bullicio y mucha violencia, no había respeto entre ellos, era la primera vez que yo tenía contacto con ese tipo de población así tan de lleno; yo decía “uy no” cuando yo llegué y vi eso tan lleno, Edinson me dijo: “Janeth prepárese porque entra la horda” y nunca me imaginé realmente que fuera una horda, cuando yo los vi entrar como entraban, porque entraban así, como cuando al ganado le abren la puerta y puede ser libre,

así entraban esos muchachos, o sea abrieron la puerta y les faltó tumbar todo lo que había en la casa para poder acomodarse ahí donde tenían que estar y a ver quién llegaba de primero, realmente era la horda, más de 150 chicos. Complicado... para mí fue complicado, o sea me asombré muchísimo, me asusté, porque nunca había manejado este tipo de población”.

Solucionado el espacio escénico, aparece el tema de que las voces de los actores se escuchen mientras hablan desde el baño, suponiendo que seguramente los niños y niñas no pararían de gritar, porque ese era su comportamiento recurrente durante las novenas; entonces se decide usar un micrófono de mano con su respectiva piaña, que era el que se usaba para la novena y a su vez el que se usaba para los ensayos de las bandas de Metal en la casa de Gloria.

Comienza la función de *El Celular Desdichado*, una obra que trata sobre el uso excesivo del celular. Para sorpresa de todos los niños y niñas prestaron mucha atención, guardaron silencio y por un momento se rompió la barrera de comunicación que imperaba siempre, por supuesto que terminada la función, todos regresaron a su estado normal y el bullicio volvió a apoderarse del espacio. Así lo recuerda Rubén: “pues...estaban como divididos, yo veía unos prestando atención, otros charlando, otros riendo. Ya cuando empezaron la obra, ya los muchachos prestaron más atención y los que estaban prestando atención se reían, entonces los que estaban molestando se juntaron y empezaron a prestar atención a ver qué era y ¡uy qué bacano, chévere!”.

Fue toda una peripecia presentar la obra en ese baño, esquivando el inodoro y estirando el cuello para hablar lo más cerca posible del micrófono, cuando la obra culminó se hizo un pequeño foro para ver si habían prestados atención; los niños sabían los nombres de los personajes, la historia y el mensaje de la obra. (ver ilustración 5).

Ilustración 6. Novena 2016. Autor Juan Carlos Pineda 2016.

En ese momento supe que podría ser difícil, pero en definitiva sí funcionaba. El arte para llegar a ellos es una maravilla. De cierto modo yo compartía su apatía hacia cualquier cosa, había estado justo en su lugar y fue gracias a que fortuitamente conocí el teatro que poco a poco me alejé del barrio y me acercaba más al arte. Sin darme cuenta pasaron los años, yo ya me desempeñaba en el oficio del teatro y los títeres; varios de los chicos me distinguían del barrio, muchos sabían quién era mi mamá y ni qué hablar al ver los rostros de mis compañeros de clase en la niñez replicados en sus hijos. Me sentí aún más comprometido.

Es así como se reafirma la idea de generar una estrategia para exponer a estos niños y niñas al arte y a la educación artística tanto como fuera posible, esperando que, al conocer el teatro, este transforme su visión de mundo y su manera de relacionarse con él; que den pasos hacia una mejor convivencia, que encuentren, de alguna manera, un pretexto para borrar esas barreras que les habían

sido impuestas. Definitivamente en ese encuentro tan inusual, se manifiesta la necesidad de exponer a estos niños y niñas más al arte, pero ese arte que llega a las comunidades con un propósito, con una visión más social, más educativa, con un aporte a sus vidas; la visión en el barrio de un evento artístico normalmente se trata de que llega la alcaldía con uno o dos recreacionistas, algunos regalos y refrigerio, donde van por la comida, que siempre la dan al final de la jornada para garantizar la permanencia de las personas durante todo el evento, pero estas actividades son muy esporádicas. La idea de las actividades artísticas en la casa de Gloria es rechazar el famoso dicho de: al pueblo pan y circo y resignificar el papel del arte en la sociedad. Se había dado parte de un primer paso.

3.1.1.2. Obra navideña 2017.

Se contaba con una obra de temática navideña a pedido de una empresa de aseo que contrató el grupo en el que trabajaba Artes Gato Negro⁶ y pues ya montada solo fue cuestión de llevarla al espacio. Esta debía tener un carácter ecológico y navideño, por lo cual se desarrolló con materiales de reciclaje, tanto los títeres como los objetos musicales. En la obra se cantaban villancicos mientras se dramatizaban, era la obra perfecta para llevar a la casa de Gloria. Esta segunda experiencia la recuerdan Gloria y Rubén, dueños de la casa, de esta manera: Gloria: “Uy, ese día había mucha gente, yo tengo las fotos (ver ilustración 6), eso fue como un 23 de diciembre, los que más prestan atención son los pequeños que se hacen adelante, los grandes no vienen a veces si no a joder”.

Rubén: “Pero las mamás también prestan atención”.

Gloria: “si, a veces también las mamás, bueno si, yo veo que ellas se ríen y prestan atención, los niños extrañan y preguntan siempre sobre la obra de teatro”.

⁶ Grupo de teatro y títeres de la ciudad de Palmira.

Ilustración 7. Obra navideña. Autor Juan Carlos Pineda 2017.

Esta vez nos presentamos en la sala, teníamos un panel negro como tras escena y estábamos al alcance de los niños, una jugada sumamente riesgosa y que no hubiera hecho el año anterior, pero, la ventaja eran las personas que estaba afuera y cuidaban de que no se nos metieran al escenario, como dos o tres quisieron meterse detrás del panel durante la obra, a eso los detuvieron Ruben o Gloria, en general se comportaron bien, al finalizar sí, todos querían ver y entrar al tras escena y a pesar que les mostramos todo no cesaba el desorden así que tuvimos que salir de la sala y entrar a un cuarto y ahí desarmar todo lo de la obra. todo muy similar al año pasado, a mis ojos no había pasado gran cosa, se comportaron muy similar, sin embargo, los niños parecían empezar a tener sed de arte.

La obra se pensó con un mensaje para el público así que no se trataba sólo de divertir sino que además pudieran obtener un aprendizaje en la experiencia de ver teatro, no se sabe hasta dónde se genera cambio, pero se pretende educar. Frank quien era la otra persona que ayudaba con el aspecto logístico, reflexiona sobre la obra de la siguiente manera: “pues... como el espíritu del compartir, el

querer o el estar allí, el compartir con las personas eso en términos como de momento y el espacio, en cierta medida como la coyuntura era la navidad también como eso, lo bonito de la navidad, pues entendiendo que el contexto y las personas que nos rodean no es que seamos amantes a la navidad, pero, la idea era como impregnar ese espíritu del amor del compartir, del respeto al otro y pues más que todo con los chinos de la zona”.

De esta función cabe decir que hubo una nueva cercanía entre los asistentes a la obra del barrio y los artistas y se empieza a generar actos de confianza hacia la interacción física, incluso se pudo permanecer más cerca y sin miedo de cómo reaccionaría los niños en relación con la obra y entre ellos.

3.1.1.3. Esperpento navideño 2018:

Artes Gato Negro tenía una obra de clown muy divertida, había funcionado con abuelos, niños, niños con capacidades diferentes, hasta a la cárcel la llevamos y funcionó, sus actos eran fácilmente divisibles, así que entre cada acto también se cantaban villancicos en vivo. Este año no se había pensado en nada, aunque con regularidad el encuentro con los chicos solía ser muy amistoso. Cerca de diciembre de ese año varios preguntaron de manera muy insistente cuándo sería la siguiente obra, querían ser informados de la noche exacta donde habría teatro, porque ellos sabían que un día de la novena si o si había teatro, pero ¿cuál? Quince días antes de la novena Gloria dijo, “no sé qué va a hacer, pero le toca traer obra, los niños están desesperados preguntando”.

Entre los recuerdos de Gloria destaca uno en que se puede ver algunos de los tratos que pueden llegar a tener estos niños y niñas frente a las personas diferentes, en la obra el vestuario de uno de los payasos tenía una falda colorida y corta (ver ilustración 7), no faltaron los comentarios de los asistentes al ver a un hombre así: “mmmm si, que los muchachos te jodían por la falda, disque, uy la loca, que no sé

qué más, qué te decían ay ¿te volviste una loca?”.

Ilustración 8. Esperpento navideño. Autor Frank San Martín 2018.

La presentación fue un éxito y los niños ya pedían arte, viendo en la novena la oportunidad de observar espectáculos artísticos, de calidad y a su alcance por ser gratis, esta vez había más gente y fueron más respetuosos con el espacio. Frank recordó lo desprendidos que pueden ser los padres: “a veces iba una sola cucha⁷ y le tocaba llevarse a diez, no sé cómo los repartirán después por allá; pero pues se ven muchas, muchas situaciones, otra es el que se va solo y es más grandecito y entonces se lleva a uno y al otro y otros, que les tocaba esperar, pero pues, se puede decir que eso no dependía de ellos sino de su padre o de su madre, casi siempre son madres poquitos padres”.

⁷ palabra de uso popular para referirse a la madre.

Es claro que ya hay una necesidad de arte, tal vez desde el inconsciente o solo por divertimento, pero ya se comportan mejor y esperan con ansias el día del evento artístico.

3.1.2. *El segundo paso, un encuentro directo con el arte.*

3.1.2.1. Taller de teatro 2019:

Al cuarto año y sin repertorio se decide hacer una convocatoria para invitar a los niños a hacer teatro y música todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, la intención nunca fue darles la súper educación artística o volverlos artistas. Si bien daríamos refrigerio, había que participar en todas las clases y toda la clase para ganárselo y lo más importante, que se estaba bajo voluntad propia y que si no iba a estar en clase debía retirarse o propiciar un buen ambiente de trabajo para el desarrollo artístico de los demás compañeros... además dando como resultado un coro navideño y una pastorela teatral, que se debía presentar en diciembre (Ver ilustración 8).

Ilustración 9. Pastorela navideña 2. Autor Frank San Martín 2019.

Con la ayuda de Gloria se regó la ola, en total fueron un aproximado de 7 clases, cuyo resultado final fue una obra de teatro y un coro navideño. Esta iniciativa nace de la necesidad de presentar una actividad artística en esa navidad, no había una puesta escénica para ese año y quería ver si de pronto funcionaba un taller con los niños, estaba claro que a los chicos les gustaba ver arte, la pregunta era ¿quieren hacer arte? Ese mismo año había una fundación desarrollando actividades en casa de Gloria, habían practicado pintura y danzas con ellos, gran parte de ese grupo conformó el de la experiencia teatral artística.

Primera clase: durante la primera clase todo fue un poco confuso, creían que era de la alcaldía o algo por el estilo y que les iban a dar muchas cosas, en un principio fue como una especie de guerra, *nuestra terquedad contra sus costumbres e insana convivencia*. cuando se les pregunto a Ruben y Gloria ¿porque creen que los niños vienen acá a educarse a su casa? contestaron: Gloria: “cada vez vienen más”.

Ruben: “pues primero por las cositas que se les dan, por los detallitos que se les dan, porque igual ellos de aquí siempre salen con detallitos, porque no se les niega nunca nada, por ejemplo, ¡ha! que hoy vamos a repartir almuerzos y cuando sobran al niño que quiere repetir se le da, se les trata bien”.

Gloria: “Pero ven algo aquí que no ven en el colegio que son las obras de teatro, la pintura, cuando los ponen a dibujar, por ejemplo. “¡Ah! ¿Vos viste el mural que hicieron?... Todos estuvieron ahí, compartieron, todo eso a ellos les gusta, son cosas que ellos no tienen la experiencia, pero les gusta. Porque en esa Irurita⁸ y en esa de las Delicias⁹ no les dan nada, aquí las clases son diferentes, aquí no tienen un profesor chimbiando, aquí tienen un profesor que los trata con amor y juego”.

⁸ Institución educativa pública más cercana a la zona.

⁹ Otra institución educativa cercana, en esta estudié yo.

Ruben: “por ejemplo los primeros profesores que empezaron a venir los sábados, ellos les metían estudio, pero primero les daban una dinámica de juego, entonces claro, ponen a los chicos hiperactivos y los motivan”.

Gloria: “hicieron unas tribus, cada uno con sus nombres, pusieron unas manos, ahí están, hicieron un escudo de la biblioteca entre todos, entonces ellos comparten ahí, y ya no pelean, ya se comparten los colores, se comparten las ideas y en este diciembre los niños que mantienen en la biblioteca, ayudaron a mantener el orden también, eso hemos visto también que los niños ya hacen la cola, a no empujar y que saben que pa todos hay, entonces están más tranquilos, hasta Patricia¹⁰ se quedó aterrada”.

Ruben: “si, ya hay unos que se comportan mejor, y que no vienen con patanerias porque ya saben que pa todos hay refrigerio, pa todos hay regalito”.

El objetivo de la primera clase era conocerlos y ahí, sin haber empezado surgió el primer problema, la guerra fronteriza se manifestó en clase, había un grupo notable de chicos de la 28, 5 o 6 pero con uno era suficiente para ser notados, *al yo crecer en la 25 los niños de mi lado del barrio reclamaron que debía tomar mi posición y sacar a los de la 28*, algunos estudiantes no se quisieron quedar. Los niños decían: “no es que el tío de él apuñaló al papá de aquel” o “es que la mamá de ella se las debe a mi mamá”, incluso las peleas ya eran propias y algunos casos, escalaban a la gravedad de un óbito, todos ellos tienen una postura clara respecto a su ubicación geográfica, la relación de esta con el barrio y cómo sobrevivir en la calle, pero este era el salón de clases, *la respuesta fue no, el teatro era para todos, además, aquí está el que quiera estar y eso hay que demostrarlo, el único que se va es el que no trabaje o no deje trabajar sea de la 25 o la 28*. La clase es el área de trabajo artístico, también es un

¹⁰ Una señora que ayuda a repartir los refrigerios durante toda la novena.

espacio sano, propio y seguro que permite expresarse libremente, convivir con el otro en una relación de iguales y en ocasiones un escape a la vida cotidiana. Así que algunos estudiantes como llegaron se fueron, *casi todos los niños manejaban un lenguaje tan vulgar como el cielo es azul*, sin embargo y con el tiempo todos esos problemas quedaron afuera de la casa, *algunos llegaban sin comer y precisamente por eso los enviaban los padres, para que les dieran cualquier cosa y ellos librarse al menos de uno de los tres*¹¹ *golpes diarios y en ocasiones el único de todo el día.*

Lo primero que se hizo cuando inició la clase fue realizar ejercicios de desplazamiento por el espacio de diferentes formas, de espaldas, usando tres extremidades, cuatro y luego una, entre más dinámicos y movidos eran los juegos más les gustaba, entonces el próximo juego fue una lleva y estalló la segunda pelea, porque pegaban la lleva muy duro, hubo que intervenir de manera física para separarlos y hasta ahí jugaron lleva; tras calmar los ánimos empezaron a jugar a ser seres diferentes, zombis, bomberos, animales, cualquier cosa y dónde estaba, pero lo importante era no perder el personaje (creado a través de una premisa) hasta salir de escena y hacer todo lo que creen que harían dicho personaje, como en el sí mágico y las circunstancias dadas de Stanislavski. De esta forma todos podrían manifestarse sin temor al error, ya que cada uno tenía su forma de hacer las cosas. El interés mayor era que se expresaran, no que fueran grandes actores; a pesar de que el ejercicio era individual, los chicos en un principio solo hacían participaciones breves o con algún compañero en específico, muy pocos lo hicieron de manera individual, varios manifestaron su deseo de hacerlo por grupos, en este aspecto se fue conscientemente flexible pues lo importante era expresarse.

Empezamos a convivir, el teatro acerca demasiado los cuerpos, genera la posibilidad de una interacción diferente con el otro, de cierta forma confina a los participantes en un mismo lugar obligándolos a compartir el mismo espacio físico, de manera que si nos preguntamos ¿cómo es que el

¹¹ Referente a cualquiera de las comidas formales del día, desayuno, almuerzo o cena.

teatro logra mejorar la convivencia en los grupos? no se me ocurre mejor respuesta que la de Viviana compañera de Artevital, quien tomó las fotos en el taller de pintura, dictado en enero del siguiente año (2020): “conviviendo, relacionándome con las personas, conociendo, preguntando y respetando; porque yo siento que muchas personas a veces dicen: No es que si tal cosa, pero, vos no sabes cuál es el contexto de esa persona; juzgamos dentro de nuestro privilegio, entonces es muy fácil decir, no es que por qué fue a robar, pero es que vos no sabes en qué contexto estaba la persona que fue a robar, ni vos cómo reaccionarías estando en la posición de esa persona. Entonces respetando y conviviendo, porque solamente conviviendo, relacionándote con las personas es que vas a conocer el contexto”.

No pretendo justificar a nadie, pero quiero hacer hincapié en que el mal camino a veces es el único camino que ven viable para sobrevivir, pero nosotros aspiramos poder llegar más allá y mejorar su expectativa de vida o por lo menos como la ven; buscando no solo sobrevivir sino también convivir.

Segunda clase: siempre está la incertidumbre de cuántos van a volver, si son los mismos o diferentes, si son más o menos, o incluso si van a volver, ellos ya empezaron a darse cuenta de cómo eran las cosas y ni idea de si querían volver, aunque hay aspectos que me hacen sentir positivo respecto a ese tema, a Frank le preguntamos ¿Qué es lo que cree que hace que los niños quieran seguir educándose en artes en la casa de Gloria? y nos dijo: “uno, es como el amor, por decirlo así, el amor a la manera de las personas, porque como hablamos ahorita las personas que estamos allí no somos re amorosos ni de abrazos y el beso con el chino, pues no, porque pues todos somos unas momias¹², pero el amor se demuestra, entonces una de las razones creo yo, es que el que quiere seguir encuentra amor o un trato diferente, ya yéndonos más profundo a lo social, pues... todos o la mayoría, tienen dificultades en sus hogares, lo cual también el ir a otro entorno les ayuda a escapar un poco de esa vida complicada

¹² Personas que escuchan música del género Metal, su estética y apariencia generalmente se ve fuertemente influenciada por el género de Metal que escuchan.

que cada uno lleva dentro de su hogar, si se le puede llamar hogar a eso, hay unos más pailas que otros, diferentes tipos de violencia, problemas heredados también; otra cosa también entender que las generaciones cambian un tanto, entonces pues al pasar los años uno ya pilló que los que eran muy chiquitos antes ahora están un poco más grandes y también quieren contribuir para que los que ahora están chiquis les cambie un tole su perspectiva visual de su vida, aunque también hay que entender pues que eso no cambia del todo su vida, pero si sirve o funciona para verla diferente y por lo menos tratar de transformar también un poco sus propias realidades y pues ese es el trabajo”.

A la segunda clase llegaron chicos que no habían venido antes, otros llegaron muy tarde y algunos directamente manifestaron venir solo por el refrigerio, por lo cual se aclaró que el refrigerio se daba al final y que tenían que participar en la clase o es su defecto dejar dar la clase, unos participaron otros dijeron “a entonces yo espero”, finalmente de los que esperaron la mayoría se fue, porque no resistieron esperar por dos horas sin hacer nada y unos pocos se integraron al grupo por decisión propia al ver que los demás se divertían, ese día también empezamos con teatro pero pedían canto, sin embargo continuamos normal con teatro, repetimos los ejercicios de desplazamiento, pero añadiendo un componente vocal, botar el aire pronunciado la n, r, m, s... en fin todo tipo de ejercicios para mejorar la capacidad torácica y crear conciencia de su existencia y manejo, y en lo físico alteramos la velocidad del movimiento del cuerpo, aprovechamos para hacer empujones y caídas en cámara lenta... hubo otra pelea, otra vez por bobadas, *en un inicio todos eran muy conflictivos e intolerantes*, esta vez la pelea era por un puesto, una mecedora que tenía Gloria, ese fue nuestro conflicto habitual en casi todas las clases, aunque se podía resolver sin recurrir a una acción física, seguido se jugó a la tienda por grupos de dos o tres según lo permitieran los participantes, en cada salida debían intercambiar los papeles, quien vende compra y viceversa, agregando un momento en cámara lenta. En esta y la anterior clase quedó claro que habían grupos o combos que no disolverían fácilmente y que de hecho no participaban a no ser que se les permitiera estar con las mismas personas siempre.

Como se comentó en la primera clase, los niños creían que nosotros estábamos en representación del estado o algo parecido, tenían la actitud de “no es que usted me tiene que dar porque pa eso le pagan”. Para la segunda clase ya se sabía que todo era orquestado por mí y mis compañeros, un miembro más del barrio, el hijo de la señora que vende boletas y vive a dos cuadras de la casa de Gloria, el mismo que había estudiado con algunos de sus padres, que corría por las calles que corren ellos ahora y que era porque queríamos hacerlo, no porque alguien nos pagara, no había apoyo de ningún tipo, era Gloria y Juan carlos los que ponían los refri y nosotros, Edinson y Janeth, los que daríamos las clases aprovechando que éramos profes.

En ese entonces no se tenía ni idea de los alcances y repercusiones que traen consigo estas clases, hay que recordar que la pretensión era tener algo que presentar en la novena de ese año, pero cuando se les preguntó a Ruben y Gloria ¿cómo creen que se puede mejorar la convivencia? surgen puntos de vista sorprendentes cuando respondieron: Gloria: “pues esos psicólogos han hecho muchos milagros acá, han arreglado los problemas que existen entre ellos, me han arreglado a mí, al tratar los niños, también he cambiado mi manera de tratarlos, ya no les hablo pues toda agresiva, ya salgo con otra actitud”.

Ruben: “Hay una cosa que ellos les están enseñando qué es...¿cómo se llama?, ética y valores, entonces en ese espacio de cada ocho días, tres horas, pues algo se les queda, porque tampoco es que uno esté con ellos todo el tiempo, ellos tienen su vida por allá y fuera de eso viven en unas partes...duras, donde todo el tiempo usted va a ver, madrazos, peleas, agresiones, la mamá tratándote mal, de P para arriba, porque yo me acuerdo que a uno le daban correa, pero a uno nunca lo trataban mal, yo he pillado a las mamás de esos chinos acá tratándolos de malparidos, gonorreas...hace días yo venía de almorzar y yo vi una vieja alegando y yo pensé que estaba alegando con otra vieja y luego me quedé ahí mirando, pues chismosiendo ahí y cuando la veo diciendo un poco de groserías y vulgaridades

que ni yo las sabía y cuando miré se las estaba diciendo a un niño, ¡un niño! guebón y le pregunté a otro man que estaba ahí y me dijo no esa es la mamá y yo, uy no... entonces ahí no se puede pedir confianza porque ya el peladito ha crecido en un mundo agresivo, pero aquí ya hay niños que han ido aprendiendo, a ellos algo se les queda, vea yo me acuerdo que ellos al principio venía que tocaba ir a buscarlos a las casas, esos peladitos llegaban dormidos con las lagañas todavía pegadas de los ojos a las diez de la mañana, ya como a la tercer semana, ya habían unos que llegaban como bañaditos, que yo hasta le dije a Gloria, ve, pero mira que ya vienen mejor vestiditos, ellos al principio llegaban en chanclas y ya con tantos meses en ese proyecto, ya los profesores les han metido tanta psicología y tantos valores y ética que ya se va cumpliendo el compromiso de que bueno ya hay que levantarnos temprano, bañarnos... entonces por ejemplo aquí en la convivencia los días sábados ya no hay problemas, ya no hay peleas y se comparten las cosas, ya juegan hasta con los de los otros combos, ya de puertas pa allá si no sé”.

Integrar a los chicos enemistados fue un gran desafío pero parece ser que con el arte y esos espacios de encuentros a través del arte, no es imposible de lograr.

Tercera clase: empiezan a llegar los chicos, muy pocos nuevos y algunos de la primera clase que no habían venido a la segunda, también ya se empiezan a distinguir los que siempre van y llegan temprano, algo que también cabe resaltar es que se ven más felices en el espacio.

Lady nos contó lo que desde su punto de vista hace que los niños quieran seguir educándose en artes en la casa de Gloria: “Bueno, muchos aspectos. El primero de ellos creo que es el amor, creo que el amor y la compañía que tienen en ese espacio, creo que es lo primero. Ellos van allá a que les den ese amor, a que les den esa atención que no les dan en la casa y ya de ahí ya los atrapamos y caen en las ramas del arte. Les gusta porque el arte es mágico, el arte es maravilloso. Entonces ya la primera vez que ellos sí tocaron, vieron, degustaron, aprendieron pues ya eso les quedó y ya creo que ya cada sábado están ahí como qué: bueno, ¿Qué hay hoy? y ¿qué vamos a ver hoy? Ya no es como: oigan,

vengan, sino que ya todos saben que hay una obra y ya todos llegan es corriendo, les dicen a sus vecinos, le dicen a sus amigos, le dicen al que llega y creo que eso hace el arte, porque el arte ayuda a uno sentirse de alguna u otra manera; cada persona, pues obtiene algo del arte, la felicidad, a veces se encuentra consigo mismo, hay veces sale y: uy yo como que soy bueno para esto. Entonces... bueno... las diferentes formas en las que atrapa el arte ayuda a que esos niños vayan ya donde Gloria y a este espacio”.

Se invirtieron las clases como una estrategia para cambiar la rutina, así que en esta ocasión luego de la clase de música (ver ilustración 9) comenzaron las clases de teatro. Hicieron desplazamiento corporal, acompañado de ejercicios vocales, explorando las distintas alturas, con animalizaciones, es decir, un gusano que se arrastra puede ser altura baja, un gorila que se encorva un poco apoyando las manos en el suelo para poder caminar, altura media y un animal volador o muy grande, en el cual tienen que estirar el cuerpo para lograr su construcción, sería altura alta.

Los juegos teatrales esta vez consistían en interactuar como animales y entre todos, mínimo en parejas y cambiando siempre de compañero, no se valía repetir compañero. Se observó que mejoró la participación y aunque eran pocos, aun algunos se resistían a dejar sus compañeros de siempre; aquellos que mostraron interés por saber qué pasaría si cambiaban de compañero empezaron a lograr muestras distintas, mientras que los compañeros que nunca compartían con alguien distinto continuaron mostrando las mismas maneras de resolver en escena. De manera análoga pasó con sus relaciones entre sí como personas, ellos empezaron a abrirse aunque solo fuera durante la práctica de teatro. Pero aún faltaba camino por recorrer.

Ilustración 10. Taller de música. Autor Frank San Martín 2019.

Durante esta clase hubo un momento donde el profesor de teatro perdió los estribos cuando una de las estudiantes, La Kimby, peleaba con el resto del grupo, gritaba, les golpeaba, usaba malas palabras, no participaba en el desarrollo de los ejercicios, ni permitía que otros se concentraran en el momento de prestar atención, haciendo que otros estudiantes consideraran la idea de no volver. Podría considerar esta la discusión más fuerte de todo el taller; La Kimby era una estudiante que se caracterizaba por causar conflictos y aunque se intentó hablar con ella no paraba de gritar hasta que el docente igualó su tono de voz gritándole: “el que quiera estar se puede quedar y si no, váyase tranquila que aquí no se está obligando a nadie y si cree que está perdiendo el tiempo, es libre de marcharse cuando guste”. *Ahora que lo pienso, esta acción que podría catalogarse como violenta, tiene un trasfondo con unas implicaciones más profundas de lo que parece, fue como decirle: “yo aquí en este espacio soy tu profesor y te puedo tratar con mucho amor, pero sí tú me tratas como en la calle, yo*

también soy barrio...". No se trataba de agredirla, sino de hacerle ver que si sigue con esa actitud, siempre se va a encontrar relaciones violentas. Estaba desaprovechando el espacio que se le ofrecía.

Luego se bajó el tono de voz explicando: *"yo he corrido por las mismas calles que corre usted ahora, a mí tampoco me dejaban entrar fácilmente a las casas, porque para otros yo era ladrón solo por ser de la galería y no por el acto de robar, después de todo uno tiene que tener ese tipo de mañas ¿o no?"*. Era una manera de confrontarla con su propia realidad, para que pudiera comprender que en este espacio no se le iba a tratar así como en la calle, ni como en casa y no porque no se pueda, sino porque la clase no es un espacio para eso, aquí hay amor y respeto pero para que lo haya debe ser de parte de todos. Ahí terminó la clase.

"Recuerdo sentir que crecer en el barrio me daba cierta ventaja, sabía cómo eran las cosas para nosotros; Janeth reprochó mi comportamiento, pero yo sabía que si no la paraba en ese momento y de esa forma, mostrándole que uno sí se siente mal cuando lo agreden, creo que las cosas jamás hubieran cambiado". Aunque ella salió muy enojada del espacio, supe que si algo la haría volver, cambiar e interactuar con sus compañeros-enemigos sería el arte, en este caso el teatro y la música.

Lograr la convivencia para hacer arte era vital, no como para expulsar un participante, pero la agresión excesiva si era un aspecto intolerable y en aras de conseguir una mejor convivencia había que plantear la posibilidad de un destierro para esta estudiante. La idea de ya no poder hacer parte de la experiencia teatral artística, les haría pensar en el deseo de seguir siendo parte de la misma.

Cuarta clase: Después de una semana de mucha incertidumbre en cuanto a la asistencia de la niña, llegó el sábado, *Tenía una duda clavada en el alma, ¿la chica vuelve? y si vuelve ¿cómo será su actitud?* Casi todos los niños llegan puntuales, solo cerca de cuatro se resisten a llegar a tiempo, al parecer cuando se alternaba el orden entre la clase de música y teatro las clases funcionaban mejor,

quizá se genera más emoción si no saben que van a ver primero. La chica volvió, ¡*qué bueno que volvió!*, los niños venían cargados con sus propios problemas, a eso había que sumarle las riñas de los padres en el barrio; ella era la misma altanera, fuerte, agresiva, educada para sobrevivir en el entorno, *en el que ambos crecimos*, pero tenía otra actitud, ¿peleaba? claro que peleaba, pero mucho más suave, cedía a la conciliación más fácilmente.

Las prácticas de teatro dejaron de ser lo que en un principio eran: un espacio de juego para el arte y empezó a convertirse en un sitio seguro para ellos, donde no habían agresiones, donde se aprendía jugando, donde todos eran importantes y al final había algo que comer; se le pregunto a Viviana ¿qué es lo que cree que hace que los niños quieran seguir educándose en artes en la casa de Gloria? Y nos respondió: “Amor, sí siento que es eso. Y siento que, o por lo menos con nosotros, llegaron a un espacio donde no se juzga y siento que Gloria les da eso también, no los juzga, los deja como ser, cambian de ambiente, es como un ambiente seguro también, porque saben que ahí por lo menos agresiones no van a haber, por lo menos cuando yo estaba y sí se llega presentar pues uno interviene y el diálogo no la agresión física, siento que es un espacio seguro para ellos y el compromiso de Gloria es muy grande y que ellos respondan a él, porque también... o sea Gloria tiene el compromiso pero Gloria no puede obligar a los chicos a que estén ahí siempre, ya es que ellos den el pasito, vean el esfuerzo que se está haciendo y continúen ahí; pero sí, siento que es eso, que se sienten amados y seguros en ese espacio”.

El grupo se definió (ver ilustración 10), cerca de 15 niños de los cuales dos muy pequeños, de alrededor de tres o cuatro años han venido participando durante varios encuentros, ellos están los primeros minutos en clase y se van donde Gloria, regresan, se ríen con las prácticas de teatro y nunca se van antes de terminar la clase. El espacio se estaba convirtiendo en un lugar de buena convivencia y los

chicos querían estar ahí.

Ilustración 11. Los de la obra. Autor Juan Carlos Pineda 2019.

En esta ocasión se empezó con la clase de teatro, comenzamos con juegos de desplazamiento, con un componente vocal y combinando de distintas maneras las alturas y velocidades. Se jugó a la estatua, en la cual a la señal de un número todos deben congelarse representando un ser u objeto de su interés y de manera individual; luego se pasó a jugar a la fotografía donde los chicos también deben congelar el movimiento, pero esta vez entre varios, llegando gradualmente a vincularlos en una sola fotografía y representando una situación. Mediante estos juegos teatrales se empezaron a mezclar sin darse cuenta y ver que ellos también querían y podían expresar los motivó a participar más.

Poco a poco se conseguía que los chicos cambiaran su pareja de siempre; esto dinamizó no sólo una mejor manera de relacionarse, sino el sentido de pertenencia por el montaje; los niños se motivaron por lograr un objetivo en común: que la obra salga bien, *pero no se trataba de eso solamente, para mí que la mayor motivación radicaba en que ellos podían expresar sus propuestas y estas eran importantes.*

Se discutió cuál sería el tema para montar y se les sugirió una pastorela navideña sobre el nacimiento del niño Jesús, ya que era un tema que todos manejan y que está acorde con la novena, debía ser como una especie de pago, algo que le debíamos a Gloria por prestarnos el espacio. Al concertarse el tema, se planteó que la próxima clase sería de audiciones por el papel que cada uno quería.

Han empezado a trabajar en equipo cuando hacen teatro, poco a poco fueron mejorando, pero cada uno a su ritmo, manteniendo un poco más a raya la agresividad, gracias a la magia de la navidad y el teatro. Si bien no todo era paz y amor ya no intentaban sabotearse constantemente el uno al otro.

Quinta clase: Casi todos llegan puntuales, a estas alturas Gloria había escondido *la mecedora de la discordia*, el puesto más peleado y se acabó la pelea al menos en ese aspecto, las groserías persisten pero ya son menos fuertes y definitivamente están más felices en la clase que en la calle, Janeth nos dijo cómo ella cree que el teatro puede mejorar la convivencia al menos en el aula de clase: "pues con lo que hemos experimentado durante estos 7 años, yo pensaría que el arte es una buena manera para mejorar la convivencia e incluso te acuerdas que realizamos un proyecto que se llama Comvinarte¹³ después de eso y lo enfocamos en esa población y pues la idea era empezar a fundamentar valores para que ellos se respetaran entre ellos mismos y aceptaran al otro, sin agredirse porque la agresión era terrible y por bobadas, si fuera, no es que me insulto, bien, pero era porque le quitaba el puesto, era porque le empujaba así suavemente, era porque no sé, las discusiones era así fuertísimas y eran por pequeñeces, pero así poco a poco en el compartir ellos fueron mejorando esa parte, entonces yo pensaría que el arte sirve muchísimo para mejorar la convivencia".

¹³ Arte para la convivencia, de ahí el nombre, fue realizado en el 2020

Inicia la clase de teatro, la práctica inició con unos cuantos juegos teatrales y empezaron las audiciones, muy pocos querían un mismo personaje así que solo se vio a los que repetían personaje y el resto del reparto se decidió casi que por pedido, pues la idea era fomentar el interés; *pero cuando escogimos el personaje de la virgen María, explotó una nueva pelotera*. Gloria recuerda muy bien ese día: “A La kimby la escogieron para hacer la Virgen María y La Mari le dijo que no, porque la virgen María no era negra ¿te acordás? y a lo último quedó La Mari de Virgen María y La Kimby quedó de dueña de un inquilinato donde se iba a quedar María. Me acuerdo que ellas se estaban poniéndose a pelear de verdad y vos le dijiste: No, así no se traten. Cuando ella le dijo: no, aquí no te vas a quedar, le dijo así toda grosera y entonces La Mari le contestó igual de altanera: a mí no me hables así, y usted les dijo: niñas estamos en una obra y La mari le dijo, ay pero es que ella me está hablando feo y ahí mismo comenzaron a peliar, (ríe)”.

Cuando se empezó a montar la pastorela comenzaron a salir a flote sus contextos, La kimby trató mal a La Mari porque ni a ella o su familia ya casi nadie del barrio le pedían la pieza de buena forma, así que esa frase “Aquí no te vas a quedar” ya la había escuchado antes y lo que hizo fue reaccionar cómo reacciona en la vida real; esto hizo que los chicos empezaran a entender que habían muchas cosas parecidas entre la obra y la vida real; de manera que ellos podían hacer la historia a su forma, manipular esa realidad y ponerla como ellos quisieran que fuese en la vida real, sin perder el hilo y el sentido de la historia.

Fue muy interesante comenzar a discutir el contexto de la obra y reconstruir el mundo con ellos, se les relató que lo más seguro era que la virgen María fuese más morocha que mona; que los cuadros, películas y figuritas de pesebre no eran muy exactas, que todo eso pasó por allá en el desierto y que la gente de por eso lares no era precisamente, rubia de ojos azules, eran más bien negros, además el color de piel no tendría que ver con la elección del personaje.

Así que lo sometimos a votación, ganó La Mari, todo sirvió de excusa para demostrarles que la razón la daba el grupo y el profe es solo el guía y que ellos tenían un conocimiento y el orientador otro, pero juntos se decide cómo se va a representar ese saber en la obra haciendo más rico el proceso de montaje.

Cuando La Kimby aceptó la decisión del grupo por votación y sin pelear, se consiguió que los chicos desarrollaran en la práctica una democracia; es decir que ya existe, no la posibilidad de un diálogo, sino un diálogo real, palpable, eso sin duda alguna es una mejoría en la convivencia en la casa de Gloria. Definitivamente ya hay un compañerismo, tal vez un poco tosco aún, pero lo hay y las condiciones del espacio durante las clases son sin duda alguna más amenas que la calle.

Sexta clase: Casi todos llegaron puntuales, no hay pelea mientras esperan a que lleguen los demás compañeros; para los profesores de teatro y música es un poco más fácil dar la clase pues los conflictos ya no interrumpen tanto, inicia la clase de teatro (ver ilustración 11), algo de calentamiento y se continúa con el proceso de montaje, se les explica con palabras y cuerpo los pormenores de la puesta en escena, los personajes, sus características, sus relaciones; ellos empiezan a ver que hay cosas que se pueden hacer mejor o diferente y pronto comenzaron a expresarlo, a criticar al otro para que mejorara su participación en la obra; de pronto no usaban las mejores palabras para expresarse, pero se medió todo suavizándolo con recocha; por ejemplo: si le decían a alguien: "bobo, así no se hace", entonces se intervenía diciendo algo como: "si, mucha pelota, así no es, vos tenes razón, pero no le digas bobo" y la discusión se disuelve entre risas, haciendo los conflictos muchísimo más llevaderos; incluso dos chicos de alrededor de diez años que andaba detrás de La Mari como interés romántico, al presenciar cómo se jugaba en clase, mostraron interés y al ver lo avanzada que estaba la obra e influenciados por los otros chicos, ellos hicieron parte del montaje; recuerdo que Caliche comenzó a recochar con que su personaje, para él, el personaje pastor, era un viejito que no andaba ni escuchaba bien, todos reían, esa expresión

gustó mucho en el grupo, pero como era en recocha él no quería hacerlo así en la obra, pero entre todos lo convencieron y terminó haciendo de esa forma.

Ilustración 12. Taller de Teatro. Autor Frank San Martín 2019.

Al final de la clase y reflexionado un poco con Janeth sobre agresiones, que para mí no eran tan graves y para ella sí, comencé a notar que efectivamente los muchachos habían tenido un gran avance, compartían, ya cuando se entregan los refrigerios no se matan entre ellos por una gaseosa o un pedazo de torta; comprendí que yo también había naturalizado muchos tipos de violencia y por eso no veía tantos avances como Janeth, pero ella tenía razón y los hechos hablan por sí solos.

El amplio espectro que maneja el teatro permite abarcar el interés de muchas más personas, quien no se siente cómodo en un aspecto, puede desarrollarse en otro aspecto y explorar distintas aristas y ¿por qué no? descubrir un talento oculto, antes de iniciar con los talleres, ninguno de los chicos sabía que les gustaba el teatro y en los hombres había una especie de fobia hacia el teatro, como si el

teatro fuera solo para niñas, ahora los niños y niñas lo practican libremente, podría decirse que incluso lo disfrutan, Adrian, el tallerista que dio las clases de pintura en enero del siguiente año (2020) y miembro de Artevital, nos dio su opinión de cómo cree que el teatro puede mejorar la convivencia: Muchísimo porque el teatro es como una combinación de muchos factores, está la parte creativa, está la parte como de interacción social, también está esa parte de lo irreal, de crear algo de la ficción y llevarlo al escenario. Es algo muy bonito. Además de que en teatro, como decía antes, combina cosas, como la pintura para elaborar las escenografías, une la danza, la música, la actuación como tal, entonces son varios factores que se convergen en el teatro y que el teatro tiene una característica muy especial, que me parece que sobresale de las demás artes: que es muy versátil, hay muchas opciones; el teatro nos tiene los títeres, están las marionetas, están los performance, está la escenografía, está las puestas en escena de drama, están los que son como show musicales, entonces hay muchas cosas que uno dice, guau esto tiene mucho de dónde escoger, entonces, por supuesto siento que cambia mucho a las personas”. Además, también nos contó cómo cree que el arte mejora la convivencia en el espacio del aula de clase: “No, en todas partes, o sea si tu detallas, si uno mira alrededor, todo sitio donde hay arte, la convivencia de la gente es mucho mejor, hay más empatía, hay más cariño, hay más respeto, hay más felicidad, por eso la gente busca el arte, la gente quiere ir a teatro”.

Paso a paso los chicos se han ido acercando a una convivencia más pacífica, se consigue en la práctica de teatro; parece ser que no les gusta es repetir; pero cuando se está llevando a cabo el ensayo de la pastorela hay más silencio, compañeros que están pendientes de cuándo es su turno y el de los demás; un deseo de participar y un disfrute del tiempo compartido durante las clases de arte y en la casa de Gloria parece ser una consecuencia de la convivencia mediada por el teatro y todo a costillas de la empatía y una sonrisa.

Séptima clase: Es la última clase, el cambio en el grupo era evidente y su deseo de participar claro, en los primeros encuentros Gloria a veces salía en su bicicleta a llamar a los niños, ahora cuando llegamos a dar la clase, hay por lo menos cuatro o seis personas esperándonos, los niños se divierten, se aprecia claramente el cambio en la expresión de su rostro y su postura corporal, cuando llegan son unos y cuando se van son otros más felices, parece ser que la comida ya no es la motivación principal para su asistencia, pero sigue siendo una constante, un aspecto vital, que en un inicio fue el pretexto para garantizar un mayor tiempo de exposición al arte o la permanencia de los chicos durante toda la clase, Janeth nos habla un poco de eso cuando comenta sobre las estrategia que usó para enseñar: “Primero la comida. La comida porque es una población que siempre está hambrienta. Entonces, yo pienso que la mejor estimulación es la comida, es lo primero, si hay comida hay asistencia. Si hay presentación hay asistencia, porque también creo que los motivó el estar en un escenario cantando y que era algo que nunca habían hecho, entonces eso también motivó a estar allí y eran canciones que no eran conocidas para ellos, eran canciones con otros ritmos, con otros géneros, entonces yo creo que eso también les llamó la atención porque eran diferentes a lo que siempre habían escuchado”.

Después de 7 encuentros la obra se ha montado con éxito, pero se pasó completa una sola vez, pasarla completa era una especie de utopía porque no querían repetir y afinar detalles, solo querían pasar toda la obra. Intentar corregir era incurrir una especie de súplica por parte del profesor y cuando la causa de la repetición era un error evidente que no se podía dejar pasar, todos se conflictuaban con el actor que había tenido el despiste, al punto de que el profesor repasó de nuevo solo las partes que más olvidaban en el ensayo. Gloria recuerda un poco cómo fueron las dinámicas durante los ensayos: “los ensayos fueron espantosos. Yo pensaba: eso no le salen con nada esos maricas. Pero no, cuando ya ellos los vistieron, cuando ya ustedes les pusieron los trajes, cuando se pusieron todos esos hábitos, ahí sí se montaron en la cinta, pero los ensayos eran pelea fija, esos ensayos terminaban en unas peloteras

terribles y yo le dije a Edinson: no vaya a pasar eso que vamos a pasar vergüenza. Esos pelaos son terribles y lo hacen es como por joderlo a uno, es una forma de ser rara, como una rebeldía”.

Sin embargo los conflictos finales eran mucho más fáciles de disolver porque a estas alturas de la experiencia se había aprendido a conocerlos, lo que daba una ventaja para evitar los altercados. A portas de la presentación surgió un aspecto importante y que si no se tomaba con pinzas podría desencadenar un nuevo conflicto: los vestuarios. Nosotros teníamos unas togas blancas y lazos de colores con los cuales podríamos hacer una especie de túnicas, sin embargo no eran suficientes y algunas telas estaba más desgastadas, por lo cual se recurre a la ayuda del gremio teatral palmirano y se preguntó ¿quiénes podrían prestarnos telas para hacer vestuarios estilo pesebre? Se tomaron algunas medidas para ello, Janeth recuerda: “cuando se repartieron los disfraces, los trajes, procuramos que todos los trajes fueran más o menos iguales en cuanto a calidad y en cuanto a color, porque hay unos que se sienten menospreciados más que otros; entonces cómo así que a mí me van a dar ese trapo tan feo y a este le van a dar un trapo tan bonito. Entonces eso era como de mucho cuidado, porque la idea era que todos fueran iguales y que todos tuvieran la misma oportunidad en cuanto a la puesta. Porque sí, lo vivimos con uno que le tocó el último chirito que teníamos: a usted le va a tocar este. Nooo por qué a mí el más feo, mire los demás; y yo, pues tiene toda la razón, entonces se buscó la forma de que todos tuvieran el mismo vestuario o al menos parecido, con la misma textura, los mismos tonos para que no hubiera diferencias y que todos fueran tratados por igual”.

Estar envueltos en el vestuario, con accesorios y todo, potenció considerablemente su interés por representar adecuadamente el personaje asignado y como consecuencia mejoró la obra; aunque aún estaba en tela de juicio su responsabilidad el día del evento; montar los niños al escenario es un acto de fe, pero ellos necesitan que alguien crea en ellos y demostrarse a sí mismos que si pueden... *¿vamos a ver qué pasa? es todo lo que pude pensar...*

3.1.3. El gran paso, la presentación.

3.1.3.1. Presentación del coro 20 de diciembre del 2019:

El día de la presentación del coro calentaron todos los que llegaron a tiempo, empezó la novena y las mismas dos personas de siempre llegaron tarde, La negrita mayor y La negrita menor. Llegaron tarde, se montaron a la tarima después de que ya se había cantado la primera canción y armaron pelea, la profesora intervino y sacó a las que llegaron tarde, Janeth lo recuerda así: “montamos un coro navideño, al final en la presentación hubo una riña precisamente porque una niña... mire como es: yo les había dicho que los que iban a estar en el coro eran únicamente los que iban a estar constantemente, el que no fuera constante no podía estar en el coro y ese día en la presentación se me coló una niña que solo había ido un par de veces y el resto del grupo peleo con ella, o sea la disputa en el grupo fue por eso, porque ella no había ido a todos los ensayos y no se merecía estar ahí y me tocó bajarla, me tocó irme para atrás y decirle usted sabe que no puede estar acá porque no asistió a los ensayos. Me miró y me dijo “sí señora” y se bajó del escenario”. Aceptar ese tipo de sucesos sin pelear por parte de la niña era un avance, ella era consciente de que se tenía que bajar del escenario, no porque la profe dijera, no porque los compañeros no la quisieran, sino porque ella misma se había encargado de no asistir a los ensayos y eso traía consigo unas repercusiones.

Al otro día sería la función de teatro, se les advirtió que si llegaban tarde quedarían fuera de la obra, porque esta vez tocaba estar aún más temprano pues tenían que ser maquillados y vestidos. Una amenaza de doble filo, porque si bien había partes donde eran dos o tres actores en una misma situación y en últimas cualquiera podía resolver, también había papeles que no contaban con estas condiciones, por ejemplo: ¿qué pasa si los niños que hacían los personajes José o María faltaban? ¿Se hacía cumplir la norma aun cuando esto dañaba la presentación? o ¿se ponía la presentación de la obra por encima de la disciplina?

Al ver estas situaciones a un día de la función de teatro, me pregunto ¿Hay un sentido de responsabilidad por parte del grupo? Parece ser que sí, hay conciencia de los actos y sus consecuencias, pues las chicas habían accedido a aceptar las consecuencias que habían traído sus faltas a clase; también parece que respetan una sana autoridad, pues cuando Janeth las confronta de buena forma, a pesar de todos estar en una riña, la confrontación no siguió por la misma línea, sino que se bajaron los ánimos dando paso al diálogo; hay unidad como grupo, o al menos es lo que demuestra el que todos coincidían, incluidas las chicas de la falta, en la postura de que no se había ganado su puesto en el coro por falta de ensayos.

3.1.3.2. La pastorela 21 de diciembre 2019:

La función sería a las siete de la noche por lo cual se citó a los niños a las cinco y media. Ese día Gloria llamó cerca de las cuatro a preguntar a qué hora había citado los niños porque desde la mañana ya estaban tocando la puerta de su casa. Ellos fueron súper puntuales todos. La casa de Gloria era un caos, pero no el caos de siempre, el de los niños groseros que prácticamente se intentaban matar los unos a otros, pendientes de que hubiera por ahí mal parqueado para llevárselo, sino, el caos normal de más o menos quince niños sin nada que hacer en una casa hasta que llegaran los profesores: jugaban, corrían, gritaban, saltaban y convivían en paz al menos en la casa de Gloria. Ella lo recuerda así, Gloria: “pero eso de la pastorela fue una cosa de locos, mejor dicho, un Decamerón, un Steven Spielberg; yo pensé: aquí no la hace...(ríe). Ese día apreté culo y dije: ¡no, eso no va a salir! y hasta se aprendieron el texto y La kimby: aquí no entras, aquí no entras, y la trataba como tratan por aquí a los inquilinos”.

La obra fue un éxito total (ver ilustración 12), los chicos dijeron todos los textos, entraron en un orden adecuado, no pelearon en la tras escena, (no hizo falta entrenarlos en hablar duro porque siempre lo hacen) y lo más sorprendente fue el silencio del público, jamás habían estado tan callados, estaban

atentos, yo no lo podía creer... Fue mágico.

Ilustración 13. pastorela navideña. Autor Juan Carlos Pineda 2019.

Janeth recuerda de ese día: “pues mira, a mí me sorprendió mucho, mucho, mucho, porque es la primera vez que se monta una pastorela con ellos, la primera vez que se logra montar una obra con ellos, se sintieron motivados a pesar de que fuera una pastorela que es algo muy común, o sea supuestamente todo mundo se debe saber el texto sobre todo después de ir tantas veces, tantos años seguidos a una misma novena, pero no era solamente saber el texto y que era la pastorela, sino el hecho de que ellos eran importantes en ese momento y que el público que iba a ir, los iba era a ver a ellos y que ellos en ese momento eran los artistas, entonces eso para mí fue una experiencia muy muy agradable y como de mucho peso, además el público, los espectadores, la reacción fue muy diferente, o sea uno acostumbrada a que llegaban con gritos, con bulla, con esto, con grosería y al ver que eran los mismos muchachos de ellos los que estaban ahí puestos en escena y el público se quedó en silencio, esperando que sus muchachos salieran a la obra, o sea, yo pienso que el público no se lo esperaba y no pensaba que

los muchachos fueran capaces de llevar a cabo algo en un escenario, y que fueran capaces de hacerlo de una manera ordenada sin pelear, y lo lograron. Qué más ejemplo de mejorar la convivencia a través del teatro y las artes que ese, o sea, el público realmente reaccionó ante la posibilidad de un avance de esos muchachos y de ver que sí podían lograrlo y de ver que sí podían estar en sana convivencia sobre un escenario y mostrando una obra. ¡Qué más experiencia! eso es una demostración física de que el arte y el teatro si mejoran la convivencia”.

Fue asombroso ver la comunidad viendo a sus propios chicos el día del estreno, hubo un silencio sepulcral por cerca de media hora, algo nunca antes visto, la comunidad en general se portaba bien durante los eventos artísticos, pero no los había visto así de concentrados, los niños durante la presentación fueron amos y señores del escenario, algo simplemente increíble.

¡Guau! fue increíble, ahora regreso a mi memoria y me siento en ese momento, me sigo preguntando lo mismo: ¿qué va a pasar con esos muchachos? Logramos convivir en paz el suficiente tiempo como para lograr montar y presentar una obra de teatro. La casa de Gloria se convirtió en una isla de paz en medio de un mar de conflictos, (la 25 y la 28 para ser exactos), pero como el hambre, los problemas no han desaparecido del todo, aún les queda mucho camino por recorrer, pero quizás, tan solo quizás, a uno de los niños, le pique el bichito del arte y le busque por sus propios medios; porque hay algo claro, sin su esfuerzo, nuestro esfuerzo no hubiera generado ningún cambio, son ellos quienes deciden qué quieren hacer con su vida. Yo solo les mostré uno de tantos caminos posibles.

3.2. Mejorar la convivencia, ampliar su forma crítica de ver el mundo con el teatro y el beneficio de la duda.

A través de ver el arte del teatro y los títeres los asistentes a las distintas manifestaciones artísticas pueden contemplar otras formas de realidades, distintas reacciones a circunstancias diversas,

nuevas emociones que se pueden despertar por ciertas formas de actuar, aprender que no todas las respuestas deben ser agresivas, de hecho a través de mi experiencia, puedo decir que los niños generalmente toman una posición respecto a lo que están viendo, es más, siempre se oponen al malo, al abusivo o maltratador, bajo su propio concepto del bien y el mal.

Cuando se practica el teatro todas las emociones se viven en carne propia, es como una vida que oscila entre lo real y lo ficticio, permite experimentar sensaciones que el practicante de otra forma no tendría, todo esto trasegado por los contextos propios de la persona que hace teatro y la pieza artística en proceso de montaje. También es una democracia, *no de nombre como la sociedad actual*, sino en la práctica ya que todos pueden opinar y proponer, todos autorizan y desaprueban, además deben habitar un mismo espacio en paz para que el montaje fluya y si todos pueden ¿por qué los niños de un barrio marginal no podrían?

Todo es cuestión de partir del beneficio de la duda, de permitirse pensar que estos niños, que por el hecho de estar creciendo en un contexto mediado por la violencia ya se muestran insoportables, incorregibles, indómitos, ellos pueden llegar a cambiar su actitud, pueden llegar a compartir espacios de juego, de creación artística y por qué no, de amistad. A veces la frontera está en la cabeza y el mayor obstáculo es la negación de las oportunidades.

Con los niños y niñas, habitantes de la frontera invisible de la 25 y la 28, se logró generar un cambio; la convivencia ha ido escalando poco a poco y sin pretensión alguna, la cultura se fue disseminando entre los asistentes a eventos culturales en la casa de Gloria, ella lo reconoce con las siguientes palabras: “yo tuve muchos problemas con los niños antes de que ustedes llegaran, porque el orden era horrible, pero ya ellos con ustedes tuvieron un control a través del entretenimiento”. El juego en la práctica del arte, nos solo mejoró la convivencia, a través de reglas y tratos (algo propio del juego) si no que fue un iniciador del interés por las artes en los niños, amplió su capacidad de percibir el mundo,

de no cerrarse a lo nuevo, por consecuencia también a personas nuevas, nuevos saberes y nuevos intereses.

Pasar del ocio y la vagancia, de estar expuestos a los peligros de la calle a pensar la idea de llevar la práctica de un arte era algo difícil de contemplar, pues en el barrio no hay estos espacios y tampoco cuentan con el dinero como para invertirlo en educación artística o entretenimiento cultural sano, pero llevarlo a ellos para que lo vean, puede que propicie más interacciones con el arte por cuenta propia, ahora los gestores culturales que rondan el espacio son sinónimo de arte, como lo menciona Ruben: “ellos los ven a ustedes y ellos ya saben que va a haber algo, una obra o algo que los va a hacer reír un rato” Así, poco a poco, se ha ido trabajando en la generación de un imaginario distinto de lo que es habitar el barrio.

Ver el mundo de una manera crítica no solo es quejarme de cómo sucede todo, es también poder situarme en el panorama, contemplarse como sujeto de decisión, en especial sobre la propia vida, qué quiero llegar a ser y qué se puede llegar a ser; no se trata solo de sobrevivir al día día, sino ser capaz de convivir, aprender y superarse, algo considerablemente difícil de lograr si tengo una percepción vaga del yo como ser en la sociedad, un trabajo que parte del individuo al colectivo, mejor dicho un trabajo comunitario, Frank comenta algo de esto: “bueno, esto es un trabajo comunitario porque se hace pensando en la comunidad; al principio tal vez uno piensa que no es así, pero ahí es cuando a nosotros inclusive como artistas nos transforma también; para nosotros que somos artistas y nos ha tocado vivir en áreas marginadas y estamos acostumbrados a esos escenarios, para nosotros es normal, pero otros compañeros que nunca han presenciado ese tipo de experiencias y que viven otro tipo de realidad, esa experiencia les hace entender que existe la desigualdad, que existen los malos tratos, que existen poderes y sobretodo personas que controlan la sociedad y que existen las clases sociales. Entonces se entiende sobre la práctica tal vez cosas que a muchos no les ha tocado, por ejemplo: son actores

profesionales y han creado obras con conflicto basados en textos literarios y ya. Cuando uno experimenta en este tipo de situaciones de manera real, se da cuenta que muchas veces no tengo por qué inventarme nada; si dijéramos que la vida es una obra de teatro, pues tendríamos demasiados conflictos, demasiados puntos de giro. En conclusión, creería yo, que muchos artistas entienden cuando están trabajando directamente en el territorio.

El sentido crítico de la vida mejora conforme se vive y discute contextos y situaciones distintas, lo que permite el arte es mostrar otras formas de allanar el mundo y en consecuencia de interpretarlo e interactuar con él, ponerse en los zapatos del otro al sentir en carne propia situaciones como el abuso, la vulnerabilidad, la camaradería, escuchar y entender al otro y demás emociones que despiertan las artes; el teatro afloja el cuerpo, elimina gradualmente el miedo a hablar, permite expresar, Adrian opina un poco sobre el tema: Las artes ayudan mucho a comunicarse de buena manera y sobre todo a ser más sensibles a todo, a las demás personas, a los animales, al medio ambiente, a sus familias. Por lo regular, la gente que hace arte es un poco más sensible a todo lo que lo rodea.

¿Será que es posible cambiar su mundo? de momento mostramos un diferente panorama de posibilidades, si bien cuando son niños solo pueden esperar y atenerse a lo que les llegue, también es cierto que es una responsabilidad común, tanto de ellos llevando la batuta de sus vidas como de la sociedad que sin duda alguna es la representación de una manera de actuar en conjunto; *tal vez si no fuera tan común solo ignorar su existencia y luego resaltarla con ahínco en la confrontación social, (como cuando a ti te roban) podríamos entre todos marcar una diferencia*, Viviana amplía un poco la idea: “Hay mucho por hacer. Siento que deberíamos de pronto ser más constantes con ellos, porque siento que hay procesos, pero no hay procesos continuos. No habrá un cambio porque sí, o sea, puede que nosotros ahorita no tengamos las herramientas suficientes para hacer un proceso continuo allá, pero si siento que si de pronto tuvieran el apoyo constante, muchos cambiarían su vida, tendrían las herramientas para

hacerlo y pues lo de nosotros es muy esporádico, cambia es momentos, pero pues si es un trabajo difícil y pues también porque la política no colabora, la política colabora por momentos, entonces eso, darles, ojala algún día estemos mejor económicamente y podamos hacer un proceso constante, para así generar cambios de vida y no de momentos”.

3.3. ¿Se puede seguir caminando?:

un breve recuento de algunas actividades culturales y artísticas que se han ido desarrollando por distintas fundaciones, estudiantes y gestores culturales, en la casa de Gloria, afectando a distintos miembros de la comunidad.

En enero del 2020 Adrian y Viviana establecen contacto con la población, dictan un taller de pintura (ver ilustración 13), la convivencia fue mucho mejor, esta fundación tiempo después (2022) también ha intervenido con otros talleres de artes plásticas y uno de huertas y cocina.

Ilustración 14. Arte vital. Autor Viviana Astaiza Olaya 2020.

Cerca de junio del 2020 empezó la convocatoria, para unos talleres de música y teatro desarrollados en el marco de un proyecto llamado Comvinarte, llegaron chicos nuevos y algunos de los que ya habían participado, ellos ayudaron a mantener un mejor orden en general. Se usó la evidencia de los años anteriores como antecedentes para demostrar que la idea funcionaba y estaba andando, de esa manera logramos gestionar recursos del estado y mejorar aspectos que solo brindan un presupuesto estable, como pago a profes, un aporte para Gloria y más... *¡y más refrigerios! Aquí un pequeño vistazo* <https://fb.watch/m2ZlQRnRti/?mibextid=NnVzG8>

A mediados de ese mismo año se tuvo la presencia de festivales de arte en la casa de Gloria, donde se intervino con teatro por parte de los grupos: kortina negra y El topo de hierro¹⁴; luego un artista invitado en la novena de diciembre. El año siguiente empezaron a aparecer más gestores artísticos y desarrollaron sus diferentes actividades, proyecciones de películas, talleres de varias ramas del arte, más presentaciones artísticas, empezó una colecta de libros y en la actualidad hay una biblioteca funcionando en la casa, que se llama El Rincón de los Sueños, ahora los sábados unos estudiantes de la universidad del Valle dictan clases en ella.

3.4. Se hace camino al andar... Una experiencia artística teatral y muchas motivaciones para mejorar la convivencia.

Al revisar el relato de la experiencia artística teatral desarrollada entre 2016 y 2019, se van revelando entre líneas e historias aquellos detonantes que aportaron la motivación para que niños y niñas mejoren la convivencia.

¹⁴ Mi Grupo de teatro y títeres fundado en 2018 y el cual ha hecho presencia artística en la casa de Gloria en cada diciembre desde 2019

La oportunidad de cambio: se da gracias al contacto con el arte, en un espacio seguro y con personas cuyas intenciones eran las de brindarles unas condiciones de convivencia diferentes, al menos durante lo que dure la clase. Generalmente la convocatoria para ver o hacer arte suele ser eficaz, pero lo normal es que a los procesos formativos vayan muchos al principio y luego terminen pocos, por lo que la comida fue vital para la convocatoria de público en la experiencia teatral artística, estoy seguro de que el 90% de todos los asistentes iban en un principio por comida... ampliando el tiempo de contacto con el arte, haciendo más probable algún cambio.

Una educación diferente: las dinámicas artísticas y los juegos, vitales para poder enseñar teatro, fueron de mucho interés para los niños por ser algo que nunca habían hecho o visto, a eso hay que sumarle el profundo rechazo por la educación tradicional, la capacidad de poder explorar con el arte y tener la capacidad de aportar con una opinión propia, en lugar de repetir constantemente un concepto, que al parecer no importa si entienden o no, mejoró su sentido de pertenencia por lo que estábamos haciendo y permitió el trabajo en equipo.

No hay moralismos: no se juzga por lugar de origen, situación económica, etnia o lazos familiares. Incluso se busca que los conflictos desarrollados y establecidos en otros espacios, o cuyo origen es la consecuencia de actos de terceros con quien a veces comparten lazos sanguíneos, se dejen de lado. Para mejorar la convivencia a través del arte todos debemos ser iguales, contar con voz y voto, ser valorados por el interés mostrado en el espacio de clase y los logros que se van conquistando en base al esfuerzo, dar el trato digno que se quiere recibir y resignificar las barreras mentales y físicas que no permiten interactuar con el otro de igual a igual.

El humor para mediar el conflicto: en el transcurso del desarrollo de la experiencia se notó que era más eficaz dirigir las ofensas hacia la recocha como una estrategia para minimizar el impacto de las palabras desde lo ofensivo. Socavar en el problema hasta encontrar la raíz y lograr el perdón o al menos

conciliar las partes era una tarea titánica; ninguno iba a ceder la razón, principalmente porque en la calle no importa quien tenga la razón, sino quién tiene la fuerza para determinar cuál es la razón. Pero este era el salón de clases y las risas diseminaban los conflictos que surgían entre los chicos, al menos en la casa de Gloria o durante las clases, era cuestión de entender que ese espacio no estaba destinado al odio, sino al amor.

El respeto como regla básica de convivencia: Su vida cotidiana ya está llena de irrespeto y malos tratos, por lo tanto, este espacio debía configurarse como un lugar distinto, un lugar que los atraiga y para lograr esto la forma del trato ayudó mucho. Tanto entre los niños, como entre adultos y en las relaciones de adultos y niños se intentó el no gritar, ni usar malas palabras, era necesaria la ausencia de violencia en todas sus expresiones; se dio la posibilidad de elegir el trato que se quiere recibir con base en el trato que se da a los demás. La invitación hacia el cuestionamiento constante para el despertar de la conciencia permite plantear siempre la pregunta: ¿y si el acto en cuestión se cometiera contigo, te gustaría? como motivación a pensar en las consecuencias de sus actos, surgiendo el rechazo al maltrato propio y por consecuencia también al de los semejantes, todo estaba mediado por la propia concepción del bien y el mal, sumándole el sentimiento que surge ante las situaciones de injusticia.

Sentirse importantes: cuando una persona se siente parte importante de un lugar ya no tiene el deseo de pelear por imponerse y abrirse paso entre los demás. Cuando se sintieron valorados por sus capacidades y deseos de participar y aprender comenzaron a cambiar su imagen frente a los demás y frente a sí mismos. Ser reconocidos por hacer arte, o por hacer cualquier cosa buena o bien, a veces es un sentimiento muy lejano a las realidades de la mayoría de los participantes de la experiencia teatral artística, ya que mientras en sus entornos muchos de ellos solo han sido vistos como una boca más que alimentar, en el espacio cultural fue primordial tomarlos en cuenta como personas valiosas y como lo

que son: seres humanos. En la marginalidad, sentirse útil puede hacer muy diferente el sentido de la vida.

Todo lo anteriormente mencionado, sin pretensión alguna, terminó siendo la estrategia educativa desarrollada en la experiencia teatral artística con la cual se logró dar pasos hacia una mejoría en la convivencia de niños y niñas, habitantes de una frontera invisible, a través de las artes.

3.5. A manera de cierre, el último paso, al menos por ahora...

De niño siempre pensé que ir a cualquier lado era bueno, al fin y al cabo ¿hasta dónde podría llegar? Debajo de mí, socialmente no hay nada, por eso siempre fue como dicen ahora: ¡sin miedo al éxito papi! Cualquier triunfo era grande, en fin... ¿Qué más da? Nadie espera nada de mí... Sé que en concreto por lo menos 4 de los chicos de esta experiencia, ya van por el mal camino, pero si tan solo a uno le pasará como a mí y el arte le cambiará la vida...

Tal vez ninguno será artista, algunos ya se encuentran sumergidos en la vida real, deben trabajar y seguramente implementan en su vida algunas de las habilidades sociales adquiridas en la experiencia vivida, que tampoco es malo. Algunos aún han podido seguir siendo niños y disfrutar un poco más, a veces en la falsa paz que da la ilegalidad o en el sacrificio de sus padres y quienes mejor destino han tenido (aparentemente), son los que se han ido fuera del país. Escuchar que por lo menos en la casa de Gloria ya no hay peleas, es... ¡brutal!; saber que los niños de verdad pueden tener una niñez menos amarga, aunque sea solo mientras visitan la casa de Gloria, me alivia el alma, sobre todo cuando en sus caras se ven las de mis compañeros de clase. Los niños ahora hacen una fila, escuchan y a pesar de que hay un constante relevo generacional se ha podido mantener un mejor nivel de cultura y convivencia en la casa de Gloria; ellos mismos se encargan de conservar el orden en la entrega de regalos durante la novena. Algo difícil de conseguir hasta en las mejores familias.

En un principio el propósito de realizar las actividades artísticas narradas en este documento, era solo el de brindar un poco del arte que yo sé hacer en la novena que año tras año se celebra en casa de Gloria.

Una vez me encuentro en el espacio de la profesionalización de artistas de Valle del Cauca, que ofrece Bellas Artes, se me plantea que debo elaborar la sistematización de una experiencia como trabajo de grado; es entonces cuando pongo de nuevo la mirada sobre toda esta experiencia y al repensarla, comienzo a dimensionar, apreciar y entender lo que verdaderamente sucedió y que en su momento pasó desapercibido.

La práctica constante del arte en la casa de Gloria comienza a revelarse como una gran experiencia no sólo artística, sino también educativa, que ha mejorado el bienestar del espacio a tal punto que los más grandes y educados ayudan a controlar y educar a las nuevas personas que asisten al espacio.

Esto no solo afectó a los niños, que de otra forma jamás habrían visto o hecho teatro, también a nosotros los profesores, quienes no habíamos participado en experiencia formativa con unas características como en las que están envueltos los niños de barrio, a una parte del público, a los dueños de la casa y a quienes nos ayudaron con la parte logística, a ellos el convivio sí cambió al menos en parte, su forma de ver el mundo, todos manifestaron por lo menos sentirse mejor anímicamente.

Curiosamente, los que aterrizaron sus pensamientos al confrontar una de tantas realidades sociales, eran los mismos que elevaron los espíritus de los niños a quienes culturalmente se les hace creer que no hay un futuro prometedor, pero que por suerte siempre se les repitió que el arte podría ser otro camino.

Lista de Referencias.

- Angel, R. J. (23 de junio de 2017). *Youtube*. Obtenido de www.tvagro.tv:
<https://www.youtube.com/watch?v=FvDhrNH5cNg>
- Baraúna, T. y. (2009). *De Freire a Boal: Pedagogía del Oprimido-Teatro del Oprimido, Ciudad Real: Ñaque*. <https://acortar.link/eWeRVz>
- Boal, A. (2006). *Legislative Theatre*. London: Routhledge. en Baraúna, T. y. (2009). *De Freire a Boal: Pedagogía del Oprimido-Teatro del Oprimido, Ciudad Real: Ñaque*. <https://acortar.link/eWe>
- Capelli, M. (2021.). *Palmira circular. Historia de Palmira en el siglo veite*. cappelliediciones.
- Delors, J. (1996). *Los cuatro pilares de la educación*. En *La Educación encierra un tesoro. El Correo de la UNESCO*, pp. 91-103. citado en - Alegria Castaño J. (2020) *Estrategia pedagógica basada en el juego dramático y el teatro del oprimido, para mitigar conflictos de convivencia en niños y niñas de 8 a 12 años de edad*
- Durkheim, E. (1989). *El suicidio*. (Vol. 37). Ediciones Akal. <https://acortar.link/UxYcms>
- Echavarría, M. C. (2000). *Ciudad de territorialidades polémicas de Medellín*. Medellín: Universidad Nacional. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70030>
- Jara, O. H. (2022). *La sistematización de experiencias: prácticas y teoría para otros mundos posibles*. <https://acortar.link/d6urVa>
- López, J. O. (2008). *Paulo Freire y la pedagogía del oprimido*. *Revista Historia de la educación latinoamericana*, (10). <https://acortar.link/XSRXnF>

Martínez, U. X. (2000). *Teoría y práctica de la animación teatral como modalidad de educación no formal*. Ediciones Universidad de Salamanca.

<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/24943>

Mercado, C. (2018). *Trayectorias del teatro comunitario en Buenos Aires: Políticas culturales, autogestión y sentidos del arte en disputa*.

<https://notablesdelaciencia.conicet.gov.ar/handle/11336/111360>

Motos, T. &. (2015). *Teatro aplicado: teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia. Teatro aplicado, 1-229*. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/3063749>

Oszlack, O. (2009). "Implementación participativa de políticas públicas: aportes a la construcción de un marco analítico". En Belmonte, Alejandro (et. al.) *Construyendo confianza. Hacia un nuevo vínculo entre Estado y Sociedad Civil*. Volumen II. Buenos Aires: CIPPEC y Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. <https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1753.pdf#page=11>

Saldarriaga Goez, A. (2018). *La comuna 16 (Belén), el corregimiento de Altavista, conflicto armado urbano y las fronteras invisibles (2008-2015). "Entre el miedo y una tensa calma"*.

<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/14691>

Stanislavsky, K. (1953). *Un actor se prepara*. (Vol. 30). Editorial Diana.

<https://acortar.link/N7uOqw>

ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario para entrevistas.

Preguntas generales.

¿Quién es usted? - ¿Cómo cree que el teatro puede mejorar la convivencia? - ¿Qué puede decir acerca de la práctica del arte, especialmente el teatro? - ¿Qué piensas de la E.T.A. en relación contigo? - ¿Los niños pueden llegar a desarrollar una postura cada vez más crítica de ver el mundo conforme practiquen teatro? - ¿Qué es lo que crees que hace que los niños quieran seguir educándose en artes en la casa de Gloria? - ¿Desea aportar algo?

Pregunta específica para los dueños de casa.

¿Desde cuándo se presta para las actividades culturales desarrolladas en su casa? - ¿Por qué se presta para el desarrollo de las actividades culturales? - ¿Cuál ha sido el mayor impedimento para el desarrollo de las actividades? - ¿Cuándo conoció a los participantes de la E.T.A. (antes o después de la E.T.A.) y que tiene para decir de ellos? - ¿Observó cambios en los asistentes a la E.T.A.? - ¿Qué recuerda te deja el encuentro con los chicos? - ¿Cómo contaría la E.T.A.? - ¿Cuántas personas asistieron?

Preguntas específicas a los de la categoría logística sobre la experiencia teatral artística (E.T.A.)

¿A qué hora llegaban y salían las personas en la E.T.A.? - ¿Qué recuerdo te deja el encuentro con los chicos? - ¿Cómo contaría la E.T.A.? - ¿Cuándo conoció a los participantes de la E.T.A. (antes o después de la E.T.A.) y que tiene para decir de ellos? - ¿Observó cambios en los asistentes a la E.T.A.? - ¿Cuántas personas asistieron?

Preguntas específicas para los profesores.

¿Qué estrategia usó para enseñar? - ¿Tuvo problemas para enseñar, cuáles? - ¿Encontró fortalezas para poder enseñar? - ¿En qué área se desempeñó y que les enseñó? - ¿Qué recuerdo te deja el encuentro con los chicos? - ¿Cómo contaría la E.T.A.? - ¿Cuándo conoció a los participantes de la E.T.A. (antes o después de la E.T.A.) y que tiene para decir de ellos? - ¿Observó cambios en los asistentes a la E.T.A. durante el proceso educativo? - ¿Cuántas personas asistieron? - ¿Cómo el arte mejora la convivencia en el espacio aula de la clase?