

PORTADA

Análisis de la experiencia de investigación creación del grupo de teatro Semillas de la UDEC de
Fusagasugá Cundinamarca

Martha Nury Martínez Barco

Santiago de Cali Agosto 2023

Análisis de la experiencia de investigación creación del grupo de teatro Semillas de la
UDEC de Fusagasugá Cundinamarca

Presentado por: Martha Nury Martínez Barco

Trabajo de grado para optar al título Licenciada en Artes Escénica
de:

Asesor: Jesús María Mina

Grupo de Investigación:

Línea de investigación: Pedagogía Artístico-Teatral

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES FACULTAD DE ARTES
ESCÉNICAS

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

Santiago de Cali 2023

Dedicatoria

DEDICATORIA

A mis hijos, esposo a quienes les debo lo que hoy soy, por acompañarme en este gran proceso y brindarme experiencias y lecciones de vida. Les estoy eternamente agradecida.

Agradecimientos

Agradezco a la Universidad de Bellas Artes, al profesor Jesús María Mina. Agradezco también el apoyo de mi familia, mi esposo e hijos. Por último, quiero agradecer a mis queridos estudiantes que me acompañaron en este largo proceso de formación como docente, directora y como persona.

Ilustración 1.

El Rey Generoso. Festival de Teatro de Tenjo.

Fuente: Ramírez, (2011)

Tabla de contenido

1.	Capítulo I Contextualización del proyecto de sistematización	3
1.1.	Contextualización	3
1.2.	Planteamiento del Problema	4
1.2.1.	Pregunta problema.....	5
1.3.	Objetivos.....	5
1.3.1.	Objetivo general	5
1.3.2.	Objetivos específicos.....	6
1.4.	Justificación	6
1.5.	Marco Referencial	7
1.6.	Marco conceptual	10
1.6.1.	Formación y experiencia	10
1.6.2.	El teatro como expresión artística y pedagógica.....	11
1.6.3.	Procesos de formación en el teatro y procesos de transformación personal y artística	12
1.6.4.	Educación artística y vínculo con la comunidad:.....	13
1.7.	Marco metodológico.....	13
1.7.1.	La sistematización de experiencias educativas	13
1.7.2.	Metodología	15
1.7.3.	Diseño de la investigación.....	16
1.7.4.	Métodos de recopilación de datos:.....	16
1.7.5.	Proceso de sistematización:.....	16

1.7.6.	Reflexiones y lecciones aprendidas:	17
1.7.7.	Recomendaciones:.....	17
1.7.8.	Población, Muestra y muestreo	17
1.7.9.	Muestreo.....	18
2.	Voces de la experiencia: proceso de sistematización	19
2.1.	Entrevista Yecyd Pardo, Edwin Vargas y Giovanni Cifuentes	19
2.1.1.	Contexto de la obra El Rey Generoso:	19
2.2.	Resumen de la entrevista	20
2.2.1.	Introducción:	20
2.2.2.	Contexto de la obra El Rey Generoso:	20
2.2.3.	El teatro como herramienta de investigación:	20
2.2.4.	Recepción de la obra por el público:	20
2.2.5.	El teatro como transformador:.....	20
2.3.	Sistematización de la experiencia.....	21
2.4.	El proceso de creación y dramaturgia.....	21
2.4.1.	Teatro infantil Semillas: Germinar entre los jardines de olivos.....	25
2.4.2.	Semillas de la UDEC: La juventud en flor.....	27
2.4.3.	Montaje de la obra “Carne de un Hombre”	29
2.4.4.	Nuevas generaciones de Semillas	30
2.4.5.	Elenco 2008 - 2012	31
2.4.6.	Elenco 2013 - 2016:	33

2.4.7. Elenco 2016 - 2018:	36
2.4.8. El teatro mayor: La sabiduría a flor de piel.....	36
2.4.9. El contexto de la obra el Rey Generoso	38
2.4.10. La creación de la Obra	39
2.4.11. El teatro como herramienta de investigación	42
2.4.12. La experiencia en el teatro como herramienta de investigación en la vida profesional	45
2.4.13. Investigación teatral que traspasa fronteras disciplinares	47
2.4.14. Del libreto a la realidad: cómo el teatro motiva la investigación.....	49
2.4.15. El teatro, vehículo de aprendizajes sensibles y transformadores	50
3. Conclusiones	52
4. Referencias Bibliográficas	54
5. Anexos	<u>¡Error! Marcador no definido.55</u>
5.1. Documento Anexo: síntesis de la obra <i>El Rey Generoso</i>	<u>¡Error! Marcador no definido.55</u>
5.2. Entrevistas sistematizadas	<u>¡Error! Marcador no definido.56</u>

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. El Rey Generoso. Festival de Teatro de Tenjo. 2011	iii
Ilustración 2 Grupo de teatro Semillas. San Bernardo, Cundinamarca	<u>2922</u>
Ilustración 3 Campaña contra el abuso de sustancias. UDEC	<u>3326</u>
Ilustración 4 Montaje Blondinet. Semillas de la Udec	<u>3428</u>
Ilustración 5 Afiche. La falda de Emilia. Semillas de la UDEC.....	<u>3529</u>
Ilustración 6 Grupo de Teatro Mayor de Fusa. Casa de la cultura, Fusagasugá.....	<u>3833</u>
Ilustración 7 Afiche IV Festival de teatro Udecino. Fusagasugá.....	<u>4035</u>
Ilustración 8 Ensayo Obra el <i>Rey generoso</i> . Semillas de olivo. Fusagasugá.....	<u>4136</u>

Índice de Tablas

Tabla 1 Sujetos del Proceso de formación teatral.....	<u>¡Error! Marcador no definido.7</u>
---	---------------------------------------

Resumen

En el año 2000 en la ciudad de Fusagasugá Cundinamarca, se fundó el grupo de teatro Semillas de Olivo, ese mismo año se realizó el primer montaje de la obra *El Rey Generoso*. En el año 2002, se fundó el grupo de teatro Semillas de la UDEC de Universidad de Cundinamarca, el cual estaba conformado con estudiantes de diferentes semestres y carreras lo cual permitió que el grupo se nutriera interdisciplinariamente en su forma de crear y alimentar los contenidos de las obras, así como desarrollar la investigación, no solamente sobre aspectos teatrales, sino también, sobre temas de conflictos sociales, ambientales y científicos. De este modo, en este trabajo de grado se realizará una sistematización de la experiencia del grupo veinte años después, con la finalidad de comprender la influencia que tuvo la participación de los integrantes en el colectivo teatral en cuanto a vivencias y aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso de trabajo.

Palabras Claves: Grupo de Teatro, Iniciativa Cultural, Investigación, Conflictos Sociales, Ambientales y Científicos.

Abstract

In the year 2000, in the city of Fusagasugá, Cundinamarca, the theater group "Semillas de Olivo" was founded, and the same year, the first production of the play *El Rey Generoso* was staged. In 2002, the theater group "Semillas de la UDEC" from Universidad de Cundinamarca was established, composed of students from different semesters and majors, allowing the group to be enriched interdisciplinarily in its approach to creating and developing the content of the plays, as well as conducting research not only on theatrical aspects but also on social, environmental, and scientific issues. Thus, this degree work will present a systematization of the experience of the group ten years later, with the aim of understanding the influence that the participation of the members had in the theatrical collective in terms of experiences and learning acquired throughout the work process.

Keywords: Theater Group, Cultural Initiative, Research, Social, Environmental, and Scientific Conflicts.

Introducción

Con la fundación del grupo de teatro Semillas de la UDEC en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca en el año 2002, se consolidó una herramienta pedagógica que abordó aspectos no solamente sociales, sino también ecológicos, ambientales y científicos. De tal manera, con el montaje de la obra *El Rey Generoso*, se descubrió una estrategia para dar a conocer al público y a sociedad, en forma retrospectiva, sobre los riesgos de la manipulación genética de las semillas naturales y la manera, cómo a través de los transgénicos, se pone en peligro la soberanía alimentaria de los pueblos del mundo. Asimismo, la obra planteada muestra la violencia que viven muchos pueblos empobrecidos, dadas en las relaciones de poder establecidas entre los estados y sus economías. Sumado a esto, la práctica de la creación y puesta en escena configuró una experiencia colectiva, que, a su vez, posibilitó desarrollar experiencias formativas en los sujetos participantes, las cuales se establecieron como significantes en sus proyectos de vida.

En el mundo de la educación, el proceso de sistematización de experiencias se ha convertido en una poderosa herramienta para analizar, reflexionar y aprender de las prácticas pedagógicas, que, a su vez, contribuye al desarrollo de estrategias innovadoras y efectivas para mejorar la calidad de la enseñanza. En este contexto, el presente trabajo se adentra en la rica y enriquecedora experiencia de sistematización llevada a cabo con un grupo de teatro juvenil, explorando cómo el arte y la creatividad se han convertido en aliados transformadores de la educación y formación de sujetos.

El teatro, como manifestación artística y cultural, ha demostrado ser un espacio idóneo para el desarrollo integral de jóvenes, permitiendo el fortalecimiento de sus habilidades sociales, emocionales y comunicativas. En este sentido, el grupo de teatro juvenil bajo estudio ha sido una experiencia enriquecedora y diversa, que ha trascendido los límites de las aulas, impactando en la vida de sus integrantes y en la comunidad que los rodea.

El propósito de este trabajo de grado es sistematizar y profundizar en la comprensión de las vivencias y aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso de trabajo con el grupo de teatro juvenil. Desde el inicio de esta experiencia, los actores involucrados, tanto los jóvenes como la docente y directora, han enfrentado desafíos y superados obstáculos que han dejado huellas profundas y valiosas en su desarrollo personal y artístico.

A través de una mirada amplia y reflexiva, se examinarán los aspectos claves que han configurado esta experiencia teatral, como la planificación y diseño de los talleres, el enfoque pedagógico empleado, la participación y el involucramiento de los jóvenes en la toma de decisiones, así como los logros y dificultades encontradas durante el proceso creativo.

Asimismo, se indagará en el impacto social y cultural que el grupo de teatro juvenil Semillas ha tenido en su entorno, identificando cómo han influido en la construcción y formación de identidades, en la promoción de la tolerancia y la diversidad, y en la generación de espacios para el diálogo y la promoción de la investigación/creación en los jóvenes.

En última instancia, este trabajo de grado tiene como objetivo compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas derivadas de la sistematización de esta experiencia educativa teatral. Se busca que esta investigación contribuya al enriquecimiento del campo educativo y artístico, proporcionando una base sólida de conocimiento para aquellos interesados en fomentar la inclusión, la creatividad y el empoderamiento juvenil a través del teatro.

A medida que nos adentramos en la sistematización de esta valiosa experiencia, invitamos al lector a reflexionar sobre el potencial transformador que las actividades artísticas y culturales tienen en el desarrollo integral de los jóvenes, y cómo estos espacios se convierten en escenarios privilegiados para construir una educación significativa, inclusiva y participativa.

Capítulo I

Contextualización del proyecto de sistematización

1.1. Contextualización

El trabajo de grado propone sistematizar la experiencia del grupo de teatro Semillas, durante el proceso y puesta en escena de la obra teatral *El rey generoso*. Esta obra escrita en el año 2000 por la autora de este documento y fue creada con motivo del cambio de milenio que suscitaba, grandes cambios para la sociedad en materia económica, social y medio ambiental.

Así es como comienza una exploración en el ámbito de la investigación genética, la cual, si bien representaba un avance significativo para la ciencia, también conllevaba ciertos riesgos en términos económicos y de salud pública. A través de esta exploración, se logró comprender el dilema de la manipulación genética en el contexto más amplio de lo social y lo político. En Colombia, al igual que en otras partes del mundo, surgieron propuestas e implementaciones de normativas y políticas que buscaban regular el uso de semillas en la producción agrícola. Esto tuvo un impacto notable en los pequeños y medianos agricultores, ya que se les exigía utilizar exclusivamente semillas certificadas para sus cultivos.

En este proceso surge el término "transgénicos", que se refiere a organismos cuyos genes han sido modificados genéticamente. Esto abarca tanto plantas como animales y otros seres vivos. Los transgénicos se convirtieron entonces en la base para la creación de un relato en forma de prosa, con personajes ficticios inspirados en la época medieval (como reyes, reinas, bufones y magos), pero que en realidad representaban figuras políticas y sus acciones en el contexto sociopolítico contemporáneo de Colombia.

La obra fue llevada a escena en el año 2002 por la primera formación del grupo de teatro, el cual fue bautizado Semillas de olivo, haciendo alusión a la infancia y al barrio en donde fue formado el grupo. El elenco estuvo conformado por alrededor de 20 niños y niñas del suroccidente del municipio de Fusagasugá. El grupo fue invitado a presentar una de sus obras (*La nueva alianza*) en la Universidad de Cundinamarca y fue bien recibida por los estudiantes de ese plantel educativo. Al finalizar la presentación, algunos estudiantes se acercaron a la directora del grupo para proponerle formar un grupo juvenil, es así como se forma el grupo universitario *Semillas de la Universidad de Cundinamarca* (de ahora en adelante UDEC) en la ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca.

Ese conjunto de teatro universitario tomó la decisión de retomar la puesta en escena de *El Rey Generoso*. Esta vez, llevaron a cabo una investigación más exhaustiva con el propósito de abordar los transgénicos como tema central, pero dentro de un marco más abarcador que considerara también aspectos ambientales, políticos, económicos y de salud pública. Todo esto, además de enriquecer el componente artístico teatral que conformaba su obra.

En este contexto, el rol de la directora del grupo consistió en acompañar a los estudiantes interesados, no solo en su deseo de pertenecer al grupo de teatro, sino también en su interés por llevar a cabo una investigación científica sobre un tema previamente desconocido para ellos. El resultado de este trabajo demostró que el teatro es una herramienta poderosa para la transformación social y para despertar el interés de los estudiantes por temas relevantes en su entorno, como la ciencia. El proceso de investigación sociopolítica y sociocultural planteado en la obra de teatro llevó a reflexionar sobre la importancia de la investigación dentro de las aulas universitarias. Es relevante destacar que, en el año 2000, cuando se creó el grupo de teatro, la utilización del teatro como herramienta para llevar a cabo investigaciones y plasmar sus resultados en una obra teatral no era tan común en este contexto educativo. No obstante, en la actualidad, es esencial promover la investigación a través del teatro en las prácticas educativas, considerando los resultados obtenidos desde el año 2002 en adelante, que evidencian su valor como método de aprendizaje e indagación.

En este contexto, la sistematización de experiencias como herramienta que permite recopilar, organizar y analizar información sobre procesos y prácticas pasadas con el objetivo de reflexionar y describir lo aprendido, es un método que permitirá redescubrir el pasado del grupo de teatro, permitiendo reflexiones sobre lo vivido y lo aprendido. Es por esto que, el presente trabajo de grado, ofrecerá una mirada a los procesos creativos y a los sucesos formativos que se vivieron en la experiencia del hacer teatro, un teatro con enfoque crítico y analítico que intentó formar sujetos empáticos con lo social y con curiosidad investigadora.

1.2. Planteamiento del Problema

Posterior al germen del grupo *semillas de Olivo*, en el año 2002 se formó el grupo de teatro *Semillas de la UDEC* de la Universidad de Cundinamarca en el municipio de Fusagasugá. El grupo se conformó con estudiantes universitarios de distintas carreras y disciplinas por lo

cual, exista en su interior una diversidad de pensamientos, conocimientos y experiencias que aportaba cada sujeto participante.

Inicialmente el grupo se proyectó como un espacio de formación actoral en jóvenes universitarios. De esta manera, se forjó un semillero que permitía el encuentro de saberes y experiencias que posibilitaban el cuestionamiento contextual y la investigación. Poco a poco los aportes de cada integrante permitieron el desarrollo del pensamiento crítico lo cual posibilitó que se crearan procesos de creación colectiva que permitieron el reconocimiento del grupo a nivel universitario y municipal. De tal manera, dicha experiencia colectiva se reconoce hoy como escenario de formación e investigación que tuvo un impacto importante en los sujetos participantes y que influyó en sus vidas actuales.

En consecuencia, este trabajo de grado tiene como objetivo principal sistematizar la experiencia pedagógica desarrollada con el Grupo de Teatro *Semillas de la UDEC* durante el período comprendido entre 2000 y 2005. Esto se logrará a través de las narrativas proporcionadas por los miembros del grupo que participaron en dicho lapso. La recopilación de las vivencias de este grupo no solo permitirá documentar los eventos ocurridos, sino también analizarlos desde una perspectiva reflexiva. Se pretende examinar los aprendizajes obtenidos, los logros alcanzados y, por qué no, los errores cometidos durante esta experiencia, en el contexto de la formación de individuos y la investigación educativa.

1.2.1. Pregunta problema.

¿Qué procesos de formación se configuraron en la experiencia educativa del grupo de Teatro *Semillas de la UDEC*, a partir de la investigación-creación desarrollada en la obra de teatro *El Rey Generoso* entre los años 2002 y 2005?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Identificar los procesos de formación configurados en la experiencia educativa del grupo de Teatro *Semillas de la UDEC*, a partir de la investigación-creación desarrollada en la obra de teatro *El Rey Generoso* entre los años 2002 y 2005.

1.3.2. Objetivos específicos

- Sistematizar la experiencia del proceso educativo del grupo de Teatro *Semillas de la UDEC*, durante el desarrollo de la investigación-creación en la obra *El Rey Generoso*.
- Examinar los procesos de transformación generados en los sujetos participantes del proceso educativo y su implicación en la obra teatral.
- Extraer lecciones aprendidas y recomendar mejoras basadas en la experiencia educativa y la investigación-creación del grupo de Teatro *Semillas de la UDEC* en la obra *El Rey Generoso*.

1.4. Justificación

La sistematización de la experiencia educativa del grupo de Teatro *Semillas de la Universidad de la Cundinamarca (UDEC)* en la obra *El Rey Generoso* tiene como objetivo establecer vínculos entre el arte y la sociedad en el contexto universitario, involucrando a estudiantes de distintas disciplinas. Esta iniciativa busca construir colectivamente el conocimiento a través del teatro investigativo, destacando el papel fundamental de la interdisciplinariedad en este proceso.

Es fundamental que el teatro motive a los estudiantes y actores a reflexionar constantemente sobre su contexto y la sociedad en la que se desenvuelven, ya que su proceso de formación universitaria indica que serán profesionales al servicio de la sociedad.

Mediante esta sistematización, se espera ofrecer un análisis de la construcción de saberes a través del arte teatral como forma de expresión crítica de nuestro contexto y entorno social. Se busca reflexionar sobre las experiencias educativas artísticas, identificando aciertos, desaciertos y memorias para obtener reflexiones críticas sobre los procesos formativos dados en el grupo de teatro *Semillas de la UDEC*.

Para lograr esto, se recopilará información y datos de la experiencia del grupo mediante entrevistas, fotografías y memorias que permitirán conocer el impacto que esta experiencia generó en cada uno de los sujetos participantes. La sistematización de esta experiencia busca avanzar en la comprensión de cómo el teatro y la investigación-creación se integran en el ámbito educativo, identificando los procesos de formación y transformación en los participantes. La

investigación-creación se erige como un enfoque pedagógico innovador que promueve el aprendizaje activo y significativo en los estudiantes, generando espacios para la experimentación, el debate y la construcción colectiva del conocimiento.

Además, explorar los procesos de transformación en los sujetos participantes permitirá vislumbrar el impacto personal y social del grupo de Teatro *Semillas de la UDEC*, tanto en el crecimiento individual de los actores como en la generación de un vínculo más cercano con la comunidad.

Esta sistematización resalta la relevancia de la educación artística como una herramienta valiosa para el desarrollo integral de los individuos y su contribución al fortalecimiento de la cultura y la identidad local. Los resultados y lecciones aprendidas derivadas de esta investigación tendrán un carácter práctico y aplicable, al ofrecer recomendaciones y buenas prácticas para enriquecer futuros procesos educativos y proyectos de investigación-creación en el ámbito teatral.

El aporte de esta sistematización al sector de la educación artística será entablar reflexiones sobre cómo el teatro puede aportar a la formación de sujetos políticos críticos capaces de asumir posturas de vida conscientes con el medio ambiente y su entorno social. Además, los aportes al colectivo serán recordar y encontrar los momentos que permitieron plantar semillas de inquietudes frente a las realidades e injusticias sociales que nos aquejan como sujetos y como colectivo.

La sistematización de la experiencia del grupo de Teatro Semillas en la obra *El Rey Generoso* representa una oportunidad significativa para comprender el impacto transformador del teatro en el desarrollo integral de los sujetos participantes y para fortalecer futuros proyectos educativos y artísticos, reafirmando el compromiso con la promoción del arte y la cultura como pilares fundamentales en la formación de individuos creativos, críticos y comprometidos con la sociedad.

1.5. Marco Referencial

En desarrollo de la presente propuesta de investigación denominada, el teatro como herramienta de investigación pedagógica, generada en el grupo *semillas de la UDEC* de la Universidad de Cundinamarca en el año 2002, se realizará una indagación de diferentes obras y textos, con el fin de apuntalar desde temáticas como el teatro puede convertirse en un

instrumento básico de aprendizaje, de investigación y pedagógico, que puede contribuir en el proceso educación y concientización frente a problemáticas o temas de interés e importancia de las comunidades.

El teatro puede ampliar el panorama del conocimiento, el análisis y el estudio de los temas, así como visualizar el impacto de estos dentro del marco de una reflexión crítica y, sobre todo, del quehacer como docente o como actor en el campo educativo y del aprendizaje. Sin embargo, se hace necesario especificar que, dentro de la búsqueda de los objetivos, los estudios resultan complejos, en tanto que la mayoría de las investigaciones realizadas y consultadas, no se enfocan en su mayoría al campo de la pedagogía del teatro y la investigación, tal y como se quiere abordar en el presente trabajo. Para efectos de sustentar, la vivencia sobre la cual se trabajará esta investigación, convengo en lo expresado por Vieites (2016) sobre la educación por el teatro:

en el que diferentes actividades de carácter dramático se convierten en recursos, procedimientos o líneas permanentes de trabajo en la enseñanza y por ende, en la (didáctica) de otras materias, disciplinas o áreas de trabajo en el ámbito formal o no formal. Se trata de una educación teatral instrumental en la que la finalidad última es la construcción de saberes y formas de hacer propios de la disciplina que las utiliza, con independencia de que el uso de tales recursos implique aprendizajes implícitos (p. 11).

Investigaciones previas han resaltado que el teatro juvenil puede jugar un papel significativo en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los jóvenes. Estas habilidades incluyen el trabajo en equipo, la empatía, la confianza en sí mismos y la capacidad de expresar y manejar emociones de manera saludable (Bermúdez, 2019). Estos estudios sugieren que la participación en el teatro puede fomentar la resiliencia y el bienestar psicológico de los adolescentes, al proporcionarles un espacio seguro para explorar su identidad y superar desafíos emocionales y sociales.

Además, la investigación-creación en el ámbito teatral ha sido reconocida como una metodología valiosa para impulsar la creatividad, la innovación y la autorreflexión en los actores y demás participantes del proceso teatral. Este enfoque permite que los jóvenes no solo sean espectadores pasivos de una obra de teatro, sino que se conviertan en co-creadores y co-investigadores, lo que favorece su compromiso y sentido de pertenencia en el grupo teatral.

En el contexto de la educación artística y cultural en América Latina, se han llevado a cabo numerosas iniciativas y proyectos que demuestran el impacto positivo del teatro juvenil en

el desarrollo humano. Estas experiencias han resaltado la importancia de la formación integral de los jóvenes a través del arte y cómo el teatro puede ser una herramienta poderosa para promover la inclusión social, la igualdad de género y la diversidad cultural

La investigación sobre el uso del teatro como herramienta pedagógica ha mostrado resultados prometedores en diversos contextos educativos. Estudios previos han destacado cómo el teatro puede ser utilizado para fomentar el aprendizaje significativo, la creatividad y el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes. Además, se ha demostrado que el enfoque de investigación-creación en el ámbito teatral no solo impulsa el desarrollo artístico, sino que también fomenta la reflexión crítica y el pensamiento autónomo en los participantes.

Por su parte, el trabajo *Pedagogías del diálogo. Tríptico para romper el silencio*, es un libro escrito por César Andrés Falla Sánchez (2021) publicado por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Esta pieza resume la creación de producciones artísticas y teatrales utilizando el enfoque de células creativas. Esta metodología guía a grupos académicos en la creación de propuestas escénicas basadas en sus ideas artísticas y narrativas. La obra combina influencias artísticas del teatro mundial, el cine y la literatura para dar forma a su aspecto estético, mientras que también busca objetivos pedagógicos al fomentar la enseñanza y el aprendizaje en la construcción de propuestas estéticas y didácticas.

En el contexto específico de la educación artística en Colombia, el Ministerio de Educación ha enfatizado la importancia de promover el desarrollo integral de los estudiantes a través de la enseñanza de las artes, incluyendo el teatro (Ministerio de Educación Nacional, 2000). Sin embargo, aún existen oportunidades para profundizar en el impacto específico del teatro en el desarrollo de habilidades y competencias en los jóvenes y así, explorar formas de investigar que incluyen la investigación-creación como una forma de conocimiento y de indagación sobre problemas sociales en contextos educativos.

En el siguiente apartado de este trabajo, identificaremos el contexto de la experiencia, así como la teoría aplicada a la educación y el teatro. También nos ocuparemos de comprender que es la formación y la experiencia formativa.

1.6. Marco conceptual

En este apartado desarrollaremos el marco conceptual proporciona la base teórica y los conceptos clave que permitirán comprender y analizar la sistematización de la experiencia educativa en el grupo de Teatro Semillas y su investigación-creación en la obra *El Rey Generoso*. Al utilizar estos conceptos, se podrá profundizar en los aspectos relevantes del estudio y generar una interpretación más rica y significativa de los resultados obtenidos.

1.6.1. Formación y experiencia

A través de la educación teatral, es posible lograr una formación integral del sujeto, pues el cuerpo se pone en función del movimiento, de la acción, de la destreza y el ejercicio constante. A su vez la mente desarrolla la capacidad de crear mundos desde el discurso, de interlocutar con el otro, de emprender procesos de pensamiento complejo, de reflexionar y producir pensamiento crítico.

La educación por el teatro, puede integrar temas sociales, culturales y enunciarlos en contextos comunitarios en pro de permitir la reflexión sobre las relaciones humanas.

En este sentido, es importante reconocer la influencia del teatro en la formación de los sujetos participantes del grupo *Semillas de la UDEC*. Para ello, en este trabajo de grado tomamos las categorías de sujeto o mejor, formación del sujeto, para comprender si la experiencia aquí descrita intervino o hizo parte de la formación de los actores y si es así, qué tipo de formación se dio en ellos.

Siendo así, según Gadamer (2003) el sujeto en su devenir constante configura su existencia en relación con una apropiación de lo cultural. En esa misma línea, Buenfil Burgos (2006) afirma que la formación se da cada vez que los sujetos incorporan un “nuevo contenido valorativo, conductual, conceptual, etc., que modifique su práctica cotidiana en términos de una transformación o en términos de una reafirmación más fundamentada” (Buenfil Burgos, 2006)

La formación es entonces es la transformación de los sujetos y de su experiencia de sí, a partir de la afectación que lo social tiene en su vida y mundo vital. Los sujetos se forman en diversos escenarios, en la praxis cotidiana y en la comunidad que cohabitan. Dicho lo anterior, la formación no solo se da en lugares como la escuela o la familia, sino que es posible encontrar experiencias formativas en escenarios de congregación colectiva. En ese sentido, los sujetos se

forman también en distintos escenarios comunitarios, en sus prácticas sociales y en la interacción con otros.

Para desarrollar el marco conceptual en la sistematización de la experiencia educativa del grupo de Teatro Semillas de la Universidad de Cundinamarca (UDEEC) en la obra *El Rey Generoso*, es necesario abordar varios conceptos fundamentales relacionados con el teatro, la investigación-creación y la educación artística. A continuación, se presentan algunos de estos conceptos clave:

1.6.2. El teatro como expresión artística y pedagógica

El teatro es una manifestación artística que combina diversos elementos escénicos, como actuación, dirección, guion y diseño, para contar historias y transmitir mensajes a través de la representación en vivo. Además de su función artística, el teatro también se utiliza como una herramienta pedagógica poderosa para el aprendizaje y el desarrollo personal, pues fomenta habilidades sociales, comunicativas, creativas y de expresión emocional en los participantes.

Por otro lado, la educación teatral, no solo se encarga de formar actores, sino también de formar sujetos capaces de aportar a la sociedad. Sujetos capaces de narrar y reflexionar sobre su mundo, sobre las políticas que nos aquejan y sobre todo, pensar la vida, pensar lo humano y sobre nuestra relación con el mundo. Para Augusto Boal (2009), el teatro del oprimido es un teatro en el que la acción dramática no está separada de la vida, sino que es una extensión de la vida misma. En lugar de mostrar la vida real, el teatro se convierte en la vida real en sí misma.

Manuel Vieites (2014) establece un concepto sobre la educación teatral. Según el autor, la educación teatral es un campo de prácticas educativas, sumamente rico que muestra las potencialidades de la formación, en tanto resulta posible educar con, desde, por, para y en el teatro. Vieites presenta cinco tipologías: a) Educación por el teatro. b) Educación en el teatro. c) Educación para el teatro. d) El campo de la animación teatral. e) Finalmente, la formación de educadores o formadores en educación teatral.

Para efectos de sustentar, la vivencia sobre la cual se trabajó la tesis de grado, convengo en lo expresado por Vieites (2016) sobre la educación por el teatro:

en el que diferentes actividades de carácter dramático se convierten en recursos, procedimientos o líneas permanentes de trabajo en la enseñanza, y por ende, en la “didáctica” de otras materias, disciplinas o áreas de trabajo en el ámbito formal o no formal. Se trata de una educación teatral instrumental en la que la finalidad última es la construcción de saberes y formas de hacer propios

de la disciplina que las utiliza, con independencia de que el uso de tales recursos implique aprendizajes implícitos (pág. 11)

En este sentido, en la educación por el teatro para Manuel Vieites (2016) establece que el teatro puede ser tomado para la enseñanza de otras disciplinas, es decir se convierte en un instrumento o elemento didáctico y en este sentido para nada se tiene en cuenta el éxito de lo teatral, lo escénico o lo dramático, sino que es la construcción del saber lo que prioriza sobre todas las cosas.

De otra parte, la investigación en las artes contiene en sí misma una forma estética de investigar, es una manera no alineada con el método científico necesariamente, aunque puede tomar elementos de las ciencias para su desarrollo. En la investigación artística entonces, hay un objetivo de creación, que contiene un desarrollo formativo, con análisis riguroso, con estudio y reflexión sobre lo estudiado. Es así como se conoce la investigación-creación, como una metodología que combina la investigación y la práctica artística, permitiendo la generación de conocimiento a través del proceso creativo. En el contexto teatral, esta aproximación promueve la exploración de temas, ideas y formas expresivas a través de la creación escénica, convirtiéndose en una oportunidad para reflexionar, experimentar y descubrir nuevas perspectivas sobre la realidad.

1.6.3. Procesos de formación en el teatro y procesos de transformación personal y artística

En el teatro, los procesos de formación se refieren al conjunto de actividades y experiencias educativas que tienen lugar durante la preparación y presentación de una obra. Estos procesos abarcan desde la adquisición de habilidades técnicas y artísticas hasta el desarrollo de competencias sociales, emocionales y cognitivas en los actores y demás participantes.

Los procesos de transformación se refieren a los cambios, aprendizajes y crecimientos experimentados por los sujetos participantes del grupo de Teatro Semillas durante su experiencia en la obra *El Rey Generoso*. Estos cambios pueden ser tanto a nivel personal, como el fortalecimiento de la autoconfianza, la empatía y la autoexpresión, como a nivel artístico, como el desarrollo de nuevas técnicas de actuación, dirección o producción teatral (Boal, 2009).

1.6.4. Educación artística y vínculo con la comunidad:

La educación artística es una disciplina pedagógica que se enfoca en el desarrollo de la sensibilidad estética y creativa, así como en la formación de habilidades artísticas en los estudiantes. A través de la educación artística, se busca promover el pensamiento crítico, la imaginación y el aprecio por las diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo el teatro.

El vínculo con la comunidad se refiere a la relación e interacción del grupo de Teatro Semillas con su entorno social y cultural. El teatro puede ser una poderosa herramienta para establecer conexiones significativas con la comunidad, fomentando la reflexión colectiva, la identidad local y la promoción de valores culturales (Vieites, 2016).

1.7. Marco metodológico

1.7.1. La sistematización de experiencias educativas

La sistematización de experiencias educativas es un proceso de reflexión y análisis sistemático que busca comprender y aprender de las experiencias vividas en el ámbito educativo. Se centra en identificar los procesos, resultados, aprendizajes, aciertos y desafíos presentes en una determinada experiencia educativa, con el fin de mejorar y fortalecer las prácticas pedagógicas y el desarrollo de los participantes. Para Oscar Jara (2005), se caracteriza por ser participativa, es decir, involucra a todos los actores y protagonistas de la experiencia, tanto educadores como estudiantes o beneficiarios. Además, busca poner en valor el conocimiento y las vivencias de los actores involucrados, reconociendo su voz y perspectiva como fundamentales para el análisis y aprendizaje.

Este proceso de sistematización va más allá de una simple descripción de lo ocurrido en la experiencia educativa; se trata de un análisis crítico que busca identificar los factores que contribuyeron al éxito o dificultades de la experiencia, así como las lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuras intervenciones. La sistematización de experiencias educativas se convierte así en una herramienta poderosa para mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas y promover la reflexión y el aprendizaje continuo en el ámbito educativo.

Es importante destacar que la sistematización de experiencias educativas no tiene un enfoque de evaluación ni de investigación científica, sino que se enfoca en el aprendizaje y la mejora de la práctica educativa a través de la reflexión y el análisis de las experiencias vividas.

Este enfoque participativo y reflexivo hace de la sistematización una herramienta valiosa para el desarrollo de una educación más significativa, contextualizada y acorde a las necesidades de los actores educativos y las comunidades a las que pertenecen.

La sistematización de experiencias permite recopilar, organizar y analizar información sobre procesos y prácticas que han tenido lugar en el pasado, con el fin de establecer una reflexión crítica que ayuda a sacar conclusiones de la misma experiencia, de la cual evidencia un proceso y fortalece el aprendizaje sobre lecciones aprendidas y resultados obtenidos.

El ejercicio de la sistematización nace justamente para promover la reflexión colectiva sobre la experiencia, de forma que sea posible apoyar a los grupos sociales en el análisis de la práctica, de los procesos realizados y las lecciones que se han aprendido en ese camino. En América Latina los grupos sociales la han utilizado desde la década del 80 hasta nuestros días, encontrando en ella una oportunidad de aprendizaje desde la práctica social. El ejercicio de sistematización se refiere al proceso de “aprender a aprender” en la organización y esto es válido para cualquiera que sea la naturaleza de la organización, privada, pública o social (Jara Holliday, 2018). Para Jara:

durante los años setenta y comienzos de los ochenta, en América Latina, el interés por el tema de la sistematización, surgió y se alimentó de ocho corrientes teórico-prácticas renovadoras, que buscaban redefinir desde la particularidad de la realidad latinoamericana, los marcos de interpretación y los modelos de intervención en la práctica social que habían primado hasta entonces:

- 1- El Trabajo Social reconceptualizado
- 2- La educación de adultos.
- 3- La educación popular.
- 4- La comunicación popular.
- 5- El teatro del oprimido.
- 6- La Teología de la liberación.
- 7- La Teoría de la dependencia.
- 8- La investigación/acción/participativa.

A su vez, estas corrientes se estimulaban, retroalimentaban y confluían entre sí, al punto que muchas veces algunas se entrecruzaban y hasta confundían (Jara, 2018)

Para la sistematización de experiencias, se debe escoger en primer lugar, una propuesta metodológica y esta se puede presentar en cinco tiempos y el procedimiento a seguir, dependerá

de muchos factores concretos en cada proceso. Los cinco tiempos a considerar, son los siguientes:

- a) En un primer lugar la experiencia y el haber participado en ella, además se debe contar con registros de la experiencia.
  - b) Formular un plan de sistematización y definir que se quiere sistematizar. Definir el objetivo y cuál es la experiencia que se quiere sistematizar. Delimitar el objeto y qué aspectos son los que interesan más. Precisar un eje de sistematización y que fuentes de información se tienen y cuáles se necesitan, así mismo, qué procedimiento se va a seguir y en qué tiempo.
  - c) La recuperación del proceso vivido y la reconstrucción de la historia de la experiencia, en lo cual se debe ordenar y clasificar la información.
  - d) Las reflexiones de fondo, procesos de análisis, síntesis e interrelaciones, interpretación crítica e identificación de aprendizajes.
  - e) Determinar los puntos de llegada y formular conclusiones, recomendaciones y propuestas, así como la estrategia para comunicar los aprendizajes y las proyecciones.
- (Ghiso 2011. p.6)

Para Alfredo Manuel Ghiso (2011):

La sistematización, como construcción de conocimiento crítico sobre la práctica, busca comprender aquello que configura y da sentido al quehacer socioeducativo permitiendo generar aprendizajes significativos que aportan al cambio cognitivo, expresivo, emocional y práxico “A diferencia de otros procesos investigativos, a la sistematización le antecede un “hacer”, que puede ser recuperado, re-contextualizado, textualizado, analizado y re-informado a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso” (p. 7).

1.7.2. Metodología

Para sistematizar la experiencia del proceso educativo dado en el grupo de Teatro Semillas de la UDEC a partir de la investigación-creación dada en la obra de teatro *El Rey Generoso*, se utilizará el paradigma cualitativo, el cual permitirá recopilar y analizar las vivencias, percepciones y aprendizajes de los sujetos participantes en el proceso educativo y en la creación teatral.

El enfoque cualitativo de la sistematización de experiencias permite la comprensión profunda y detallada de los acontecimientos y procesos. Se busca analizar las percepciones,

interpretaciones, significados y contextos en los que se desarrolló la experiencia. La metodología cualitativa permite capturar la complejidad de la experiencia y comprenderla desde la perspectiva de los participantes.

1.7.3. Diseño de la investigación

- Tipo de investigación: Se empleará una investigación cualitativa con enfoque interpretativo para comprender las experiencias y procesos de transformación de los participantes.
- Población y muestra: La población estará conformada por los miembros del grupo de Teatro Semillas de la UDEC que participaron en el proceso educativo y la creación de la obra *El Rey Generoso*. Se realizará un muestreo intencional para seleccionar participantes representativos, considerando tanto actores como la docente y directora involucrada en el proyecto.

1.7.4. Métodos de recopilación de datos:

- Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas: Se llevarán a cabo entrevistas con los participantes para explorar sus experiencias, percepciones y aprendizajes en el proceso educativo y en la creación de la obra.
- Análisis documental: Se revisarán documentos relacionados con la investigación-creación, como guiones, diarios de trabajo, reflexiones de los participantes, fotografías entre otros.
- Instrumentos de recopilación de datos: Se diseñarán guiones de entrevistas semiestructuradas que permitan indagar sobre las experiencias y procesos de transformación de los participantes.

1.7.5. Proceso de sistematización:

- Organización y clasificación de la información: Se transcribirán y analizarán las entrevistas y observaciones, y se organizarán en categorías temáticas relevantes.
- Análisis de datos: Se empleará el análisis de contenido para identificar patrones, tendencias y temas emergentes en las experiencias y aprendizajes de los participantes.

- **Identificación de procesos de transformación:** Se prestará especial atención a los cambios, aprendizajes y transformaciones personales, artísticas y educativas que los sujetos experimentaron durante el proceso.

1.7.6. Reflexiones y lecciones aprendidas:

- **Análisis de los procesos de transformación:** Se reflexionará sobre los procesos de cambio y aprendizaje de los sujetos participantes, identificando los factores clave que impulsaron dichas transformaciones.
- **Extracción de lecciones aprendidas:** Se identificarán y analizarán las lecciones aprendidas por los participantes y el equipo de trabajo en el proceso educativo y en la creación teatral.

1.7.7. Recomendaciones:

Propuestas de mejora: (Vitar, 2006) A partir de las lecciones aprendidas y los resultados de la sistematización, se formularán recomendaciones para potenciar y mejorar futuros procesos educativos y proyectos de investigación-creación en el grupo de Teatro Semillas de la UDEC.

La sistematización de esta experiencia educativa y artística permitirá comprender en profundidad los impactos del proceso en los sujetos participantes y enriquecerá la comprensión sobre el potencial del teatro como herramienta educativa y transformadora. Asimismo, las lecciones aprendidas y recomendaciones derivadas de esta investigación serán de utilidad para fortalecer el trabajo del grupo de Teatro Semillas y contribuir al desarrollo de futuros proyectos educativos y artísticos con enfoque investigativo.

1.7.8. Población, Muestra y muestreo

1.7.8.1. Población

La población seleccionada como participantes de la sistematización son los participantes del *Grupo de Teatro Semillas de la UDEC de la Universidad de Cundinamarca*. Dicha población tiene como categoría “participante del *Grupo de Teatro Semillas de la UDEC*” puesto que la dispersión y caracterización varía de cada participante.

1.7.8.2. Muestra

Tabla 1 Sujetos del Proceso de formación teatral

Sujetos que participaron directamente en el proceso de formación teatral.		
Sujetos	Actores	Descripción
Estudiante No. 1	Oscar Edgardo Duarte Cubillos	Líder estudiantil, líder sindical del municipio Fusagasugá, actualmente es ingeniero de sistemas. Papel protagónico: Rey Generoso.
Estudiante No. 2	Alba Sofía Monroy Galvis	Ingeniera electrónica. Prestadora de servicios en el SENA. Papel protagónico: la Reina.
Estudiante No. 3	Yecyd Pardo Villalba	Abogado y líder político de la región del Sumapaz.
Estudiante No. 4	Edwin Vargas	Artista de la danza y el teatro en la ciudad de Bogotá
Estudiante No. 5	Giovanny Cifuentes	Ingeniero de sistemas y trabaja con una importante empresa de la República del Perú Papel protagónico: indígena
2 Conferencista invitado	Ingeniero Germán Vélez Ortiz	Ingeniero agrónomo, investigador y conferencista sobre el tema de los transgénicos y la pérdida de la biodiversidad en Colombia. Director del grupo, Corporación Grupo Semillas de Colombia y de la Revista especializada Semillas.
3.-Docente directora del grupo.	Martha Nury Martínez Barco	Directora del “Grupo de Teatro Semillas de Olivos”. Para el 2002, se fundó el <i>Grupo de Teatro Semillas de la UDEC de la Universidad de Cundinamarca</i> . Trabajó 18 años en la UDEC y en la alcaldía promoviendo procesos culturales y artísticos con la comunidad. Actualmente es escritora.

Fuente: Elaboración Propia

1.7.9. Muestreo

El muestreo para este proceso de sistematización se realiza de manera no intencional y no posee ningún carácter probabilístico, puesto que se realiza con los participantes, actores y estudiantes que fueron parte del *Grupo de Teatro Semillas de la UDEC de la Universidad de Cundinamarca* e hicieron parte del montaje

Voces de la experiencia: proceso de sistematización

2.1. Entrevista Yecyd Pardo, Edwin Vargas y Giovanni Cifuentes

El teatro ha sido desde tiempos inmemoriales una forma de expresión artística que permite explorar la condición humana. Más allá del entretenimiento, esta manifestación escénica puede ser un vehículo poderoso para la transformación social, la denuncia política y la investigación de diversos fenómenos.

En las entrevistas realizadas (adjuntas en anexos) se explora precisamente el potencial del teatro como herramienta de investigación educativa, tomando como caso de estudio la obra *El Rey Generoso*. Creada en el año 2000, esta pieza utilizó el lenguaje metafórico propio del arte dramático para abordar problemáticas complejas como el desplazamiento forzado y los efectos de los cultivos transgénicos y agroquímicos en Colombia.

Protagonizada originalmente por un elenco infantil y juvenil, la puesta en escena de *El Rey Generoso* estuvo impregnada de un afán investigativo y un espíritu de protesta que buscaba crear conciencia crítica en los espectadores. A través del testimonio de algunos de sus participantes, se explorará el proceso creativo detrás de esta obra y su impacto tanto en el público como en los mismos actores que fueron parte de ella.

El análisis de esta experiencia escénica nos permitirá comprender mejor la capacidad transformadora del teatro, su vínculo inherente con la investigación y la creación, y su potencial pedagógico para motivar la curiosidad y la indagación crítica en quienes interactúan con este arte, ya sea como actores o espectadores.

2.1.1. Contexto de la obra *El Rey Generoso*:

Para este proceso de sistematización se tiene como referente práctico de trabajo la misma obra de *La obra El Rey Generoso*, dicha obra se creó en el 2000 dentro de un proceso investigativo-social con el fin de realizar una crítica y protesta contra los transgénicos. La obra tuvo en su inicio tres personajes, pero tuvo una expansión de 23 actores, cuyo montaje tuvo desde elementos extras como danza contemporánea. Además, es una obra crítica puesto que abordaba temas como el desplazamiento forzado y los efectos físicos y químicos del glifosato.

2.2. Resumen de la entrevista

2.2.1. Introducción:

Martha explica que la entrevista es para su trabajo de grado sobre el teatro como herramienta de investigación educativa.

2.2.2. Contexto de la obra El Rey Generoso:

- La obra se creó en el 2000 con un espíritu investigativo para protestar contra los transgénicos.
- Inicialmente tenía 3 personajes, pero se expandió a 23 actores con danza contemporánea.
- Abordaba temas como el desplazamiento forzado y los efectos del glifosato.
- Fue presentada por primera vez por un elenco infantil y juvenil.

2.2.3. El teatro como herramienta de investigación:

- Yesid y Edwin coinciden en que el teatro desarrolla la sensibilidad para entender problemas humanos. Permite ponerse en los zapatos del otro.
- La preparación de obras requiere una investigación constante para construir personajes y situaciones.
- El teatro está inherentemente ligado a la investigación y la creación.

2.2.4. Recepción de la obra por el público:

Yesid comenta que inicialmente no entendía el tema de los transgénicos pero la obra lo llevó a investigar.

- Logró conectar con el público imitando al presidente de la época.
- Generó inquietudes en los espectadores sobre una problemática.
- La invitación del Ingeniero Agrónomo experto en transgénicos para hablar del tema generó una mayor expectativa.

2.2.5. El teatro como transformador:

- Permite aprendizajes sensibles, no sólo racionales. Provoca catarsis.
- Es un espacio de denuncia social y crítica elocuente.

2.3. Sistematización de la experiencia

La experiencia del *Grupo de Teatro Semillas* se puede agrupar por etapas para tener mayor facilidad de lectura y comprensión de esta. De tal forma este escrito quiere profundizar en algunas anécdotas que se constituyen en experiencias formativas para los estudiantes, mientras se involucraban en el proceso creativo y la representación de la obra teatral *El Rey Generoso*. La obra fue escrita en el año 2000 por Martha Martínez y emergió como respuesta al cambio de milenio que trajo consigo profundas transformaciones en los ámbitos económicos, sociales y medioambientales.

Para este trabajo se realizaron entrevistas a algunos de los estudiantes que pasaron por el proceso de formación del grupo de teatro. Estas entrevistas se analizaron en interlocución con la directora y así se pudieron nutrir y reconstruir las experiencias aquí descritas.

2.4. El proceso de creación y dramaturgia

La experiencia de la investigadora Martha Nury Martínez se remonta a su infancia en donde tuvo afinidad por el teatro, participó en su primer grupo de teatro llamado *Pies Descalzos* en donde la improvisación fue su primer enfoque. El teatro como denuncia social y como acción artística fue parte de su desarrollo como artista. Tiene más de 30 años en el teatro lo que le ha permitido reconocer los diversos lenguajes y metodologías como: El teatro como herramienta educativa, la cual facilita la socialización dentro de los espacios políticos, ambientales, sociales e incluso en la investigación científica.

El teatro es una herramienta pedagógica que permite guiar en los diversos campos, tanto con intención como sin ella, incluyendo la investigación, la ciencia, lo social, lo histórico, lo ambiental, lo psicológico y lo humano. Se podría llegar a la consideración que el teatro es una ciencia al servicio del ser humano.

El empirismo en el teatro fortalece el proceso de descubrimiento personal, puesto que el teatro es una máquina transformadora de seres humanos y mentes. Lo que le ha permitido desarrollar diversas habilidades y acciones sociales que potencian a los alumnos de la investigadora. Su práctica y experiencia con niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos mayores le ha permitido reconocer sus espacios y necesidades que se presentan dentro de cada grupo poblacional. Lo que comenzó como un simple libreto de construcción de un guion, se convirtió en una pasión por el teatro investigativo y un compromiso para narrar los eventos

sociales que estaban de auge en el momento. Desde comunicaciones, posturas y obras sobre contextos de violencia y desidia. El conflicto armado en Colombia permite reconocer las historias de los niños y jóvenes de frente a la cara de la violencia y la falta de oportunidades.

Años más tarde, la investigadora se sumergió en el proceso de escritura creativa de guiones, fue allí donde inició el proceso de creación del guion *El rey generoso* (Ver obra completa en el siguiente enlace: https://docs.google.com/document/d/1_XvDdMIHyX-bufTBVSOCOQAmkKk-55Tjhu8Kt8p7OYc/edit?usp=sharing . El título de la obra posee una nominación irónica. La obra fue escrita basada en una exploración y consulta en el terreno de la investigación genética. Ciencia que, aunque representa un avance relevante para la humanidad, también plantea ciertos riesgos en el dominio de la economía y la salud pública. A través del viaje exploratorio de la creación, se logró comprender la encrucijada de la manipulación genética, enmarcada en una dimensión social y política más amplia. En Colombia, y en otras partes del mundo, surgieron proposiciones y políticas que buscaban regular la utilización de semillas en la agricultura, lo cual impactó a los agricultores medianos y pequeños, puesto que se les exigía el uso exclusivo de semillas certificadas.

De este proceso surge la noción de "transgénicos", que se refiere a seres vivos cuyos genes han sido alterados genéticamente, desde plantas, animales y otros especímenes. Los transgénicos se convirtieron en el cimiento para la creación de un relato en formato prosaico, poblado de personajes ficticios con inspiración medieval, como reyes, reinas, bufones y magos. No obstante, en realidad, estos personajes eran representaciones de figuras políticas y sus acciones, en el contexto socio-político contemporáneo de Colombia.

La obra fue llevada a las tablas en 2002 por la primera generación del grupo teatral, llamado *Semillas de Olivo* en alusión a la infancia y al vecindario donde se originó el colectivo. El elenco constaba de aproximadamente veinte niños y niñas del suroeste del municipio de Fusagasugá. La experiencia vivida por el *Grupo de Teatro Semillas* con el montaje de la obra *El Rey Generoso* se erige como un lienzo, donde la creatividad, reflexión y compromiso social dan forma a un tapiz que recoge los cambios turbulentos del cambio de milenio en 2000.

El grupo tuvo el honor de ser invitado a presentar una de sus obras en la Universidad de Cundinamarca, donde fue recibida con entusiasmo por los estudiantes de aquel plantel educativo. Tras la representación, varios estudiantes se acercaron a la directora del grupo con la propuesta

de formar una agrupación juvenil. Así nació el conjunto universitario *Semillas de la UDEC* en Fusagasugá, Cundinamarca.

Este conjunto teatral universitario decidió retomar la producción de *El Rey Generoso*. En esta ocasión, se embarcaron en una exploración más profunda, con el objetivo de abordar los transgénicos como el núcleo central, pero dentro de un contexto más amplio que considerara dimensiones ambientales, políticas, económicas y de salud pública. Esto, además de enriquecer el componente artístico teatral que constituía su obra.

En este contexto, el papel de la directora del grupo fue el de acompañar a los estudiantes, interesados no solo en unirse al grupo teatral, sino también en sumergirse en una indagación científica sobre un tema que les era ajeno. Este trabajo dio prueba del teatro como poderosa herramienta para la transformación social y para suscitar la curiosidad de los estudiantes por temas de importancia en su entorno, como la ciencia. El proceso de indagación sociopolítica y sociocultural en la obra teatral llevó a reflexionar sobre el valor de la investigación en las aulas universitarias. Es notable destacar que, en el año 2000, cuando el grupo teatral se fundó, la utilización del teatro como herramienta para llevar a cabo investigaciones y plasmar sus resultados en una obra teatral no era común en este contexto educativo. Sin embargo, en el presente, es esencial fomentar la investigación mediante el teatro en las prácticas educativas, teniendo en cuenta los logros obtenidos desde el año 2002 en adelante, que han demostrado su relevancia como enfoque pedagógico y de investigación.

La directora y escritora de teatro, concibió esta obra en un proceso que trascendía mucho más que simplemente contar una historia. Esto debido a la conexión profunda con los espectadores, los cuales fueron sumergidos en una exploración de la genética que trascendiera la superficie científica. Las luces del escenario iluminaron las preocupaciones económicas, sociales y de salud pública que surgen de la manipulación genética. Cada personaje, cada línea, llevaba el peso de representar a figuras políticas y sus acciones en un entorno colombiano contemporáneo.

Cada acto en el escenario, cada ensayo en el aula, desarrollaba un testimonio de la capacidad del teatro para trascender la mera representación y convertirse en un catalizador de ideas y emociones. La directora pudo experimentar el poder de unir a un grupo diverso de jóvenes en torno a una causa común: explorar, cuestionar y reflexionar sobre los temas que moldean nuestro mundo.

La obra *El Rey Generoso* se convirtió en un espejo en el que los espectadores podían verse reflejados en las situaciones y dilemas presentados. Las metáforas tejidas en cada escena eran como hilos invisibles que conectaban el pasado, el presente y el futuro. A través de los personajes ficticios inspirados en la época medieval, trazamos paralelismos con las figuras políticas contemporáneas y sus acciones. Este enfoque provocó conversaciones y debates enriquecedores, en los que el público y los actores se unieron en una búsqueda compartida de comprensión y cambio.

El proceso ejecución de *El Rey Generoso* tuvo un enfoque más profundo y trascendental frente a los transgénicos, cada actor aportó su perspectiva, su investigación y su pasión a la obra. La colaboración entre el teatro y la investigación se convirtió en un campo de exploración sin límites. El escenario se transformó en un laboratorio de ideas y experimentación, donde el arte y la ciencia se entrelazaban de manera única. Los personajes se convirtieron en portadores de la verdad que buscábamos transmitir, y sus voces resonaron no solo en el escenario, sino también en las mentes y corazones de quienes los presenciaron.

La trascendencia y evolución de *Semillas de Olivo* hasta el nacimiento de *Semillas de la UDEC* demuestra cómo el arte puede ser un vehículo para la educación y el cambio. El compromiso de los jóvenes actores con la exploración y la indagación continua los prepara para los diferentes procesos de trabajo. Desde la motivación hasta la postura crítica de la convergencia de los temas de los transgénicos permeó las vidas y experiencias desde las mismas inquietudes y pre saberes, se puede tener la premisa que afectará a toda la sociedad y la humanidad.

También es importante reconocer, las experiencias y aprendizajes que se dieron en el grupo que datan de hace más de 20 años, ya que estas experiencias siguen influyendo en sus vidas personales y sus relaciones con los demás seres humanos. Cabe anotar que la investigación partió de una palabra: "Transgénico" la cual permitió no solo a escribir un libreto para teatro, que al principio tuvo un espacio como de cuento para niños, pero después trascendió a una investigación amplia y concienzuda.

La investigación que precedió a la obra *El Rey Generoso*, parte de preocupación por los transgénicos, qué con el tiempo se convirtió en un guion, para teatro. Era un cuento para niños donde había un rey, un canciller y un visitante, más adelante, con ampliación de la investigación realizada por los estudiantes universitarios, salieron a flote otros personajes, hasta convertirse en

una obra de teatro con 23 actores en escena. Esta Obra de teatro que se presentó en distintos municipios del país, trajo consigo múltiples experiencias formativas para cada uno de los integrantes del grupo.

2.4.1. Teatro infantil Semillas: Germinar entre los jardines de olivos

Para el año 2000 la palabra transgénico fue la palabra detonante para la escritura, desde un cuento que se presentaba con cuatro personajes: un rey, un canciller, un visitante y un soldado. Aunque era un cuento infantil, llevaba un mensaje oculto sobre lo que estaba sucediendo en el mundo. La investigadora realizó un proceso de organización para una convocatoria teatro en el sector de La Venta, en Fusagasugá, donde había población itinerante y desplazada, con muchas familias y niños. Allí se formó un grupo llamado *Teatro Semillas de Olivo*, compuesto principalmente por niños y algunos adolescentes que comenzaban su bachillerato.

Con el tiempo, el grupo creció y se realizaron diversas obras teatrales que abordaron problemáticas sociales, como el desplazamiento forzado y la violencia que azotaba Colombia, especialmente en el año 2000. Entre las obras se encontraban *No basta*, que trataba sobre el amor y la importancia de las familias, y *La Nueva Alianza*, que exploraba la violencia en el país. La obra destacaba la idea de una nueva visita de Jesús de Nazaret a la tierra, pero esta vez, llegaba a Colombia, en el contexto de la violencia.

El grupo de teatro *Semillas de Olivo*, fue el origen del proceso de formación teatral para varios jóvenes y niños del suroccidente de Fusagasugá. El grupo fue creciendo hasta involucrar a jóvenes y niños de los barrios vecinos. Como diría el maestro Santiago García (1989) en su libro *Teoría Práctica del Teatro* "porque la ciencia, el arte y el juego estarán presentes de manera dinámica en los procesos de aprendizajes" (pág 12). El teatro como juego se convierte en pedagogía del saber, un saber que sale del conocimiento mismo del individuo y de su hacer cotidiano, en la misma búsqueda del conocimiento o de su propia historia. El teatro es y debería ser para los humanos ese afán interno de encontrarse consigo mismos y con los demás.

Dada la delicadeza de las vivencias de los participantes del grupo de teatro *Semillas de Olivo*, la directora realiza un replanteamiento de no crear una obra colectiva basada en las experiencias personales, en lugar de eso, se empezó a desarrollar desde un enunciado general, y desde ahí a crear personajes y escenas.

Así surgió el enunciado "La violencia actual en Colombia". A partir de este enunciado, los jóvenes tomaron las palabras y las convirtieron en historias que conformarían la base de la obra de teatro colectiva. Los participantes aprendieron a convertir la tragedia en comedia.

Las respuestas de los adolescentes a la pregunta "¿Qué significa la violencia para ustedes?" fueron variadas y reveladoras, algunas profundas y otras más inocentes. A partir de estas respuestas, se creó una lista de palabras relacionadas con el enunciado, que servirían como base para la obra. Sin embargo, la obra no solo transmitiría el mensaje bélico, sino que también proporcionará momentos de alegría. Así nació el título: *La Guerra nos da Risa*. Mi intención era que todos compartiéramos la diversión y utilizáramos la comedia para enfrentar nuestros problemas.

Los ensayos se convirtieron en espacios donde la risa y la creatividad se apoderaban de los participantes. La mezcla de miedo y diversión causó el efecto deseado, y la risa llenó la sala. El espectáculo no solo demostró la habilidad de los actores para generar entretenimiento, sino también cómo el teatro puede ser un vehículo para reflexionar sobre temas profundos y generar empatía.

El impacto de *La Guerra nos da Risa* fue palpable. La obra no solo dejó una huella imborrable en la comunidad escolar, sino que también trascendió a nivel municipal. La invitación para participar en la inauguración de la Casa de Balmoral fue una prueba del poder del teatro para conectar a la sociedad en su conjunto.

Esta experiencia permite evidenciar la capacidad transformadora del arte y su habilidad para romper barreras y superar adversidades. La obra *El Rey Generoso* también tuvo un impacto profundo, generando discusiones y felicitaciones por su contenido y enfoque valiente en un entorno educativo enfocado en la agricultura.

Estas experiencias refuerza la creencia en el poder del teatro para educar, transformar y unir a las personas en una celebración de la creatividad y la humanidad. El tema de inclusión y empoderamiento, se puede constatar al momento de la inclusión de los estudiantes más indisciplinados y tímidos en el grupo de teatro, esto dio una oportunidad para desarrollar en los estudiantes no solo habilidades escénicas, sino que también les empoderó al ofrecerles un espacio donde podían expresarse y ser escuchados.

Sumado a esto, el abordaje de temas sensibles como la violencia en Colombia, permitió la reflexión del contexto y la necesidad de resolver conflictos. El enfoque en la comedia como

forma de tratar la tragedia reflejó la capacidad del teatro para abordar asuntos serios de una manera accesible y creativa para los jóvenes. La elección de abordar la violencia en Colombia a través de la comedia marcó un punto de inflexión en mi enfoque creativo. La decisión de usar la risa como herramienta para tratar temas difíciles resaltó la versatilidad del teatro para generar empatía, comprensión y conversaciones sinceras. La creación colectiva se convirtió en una forma de construir puentes entre las experiencias de los estudiantes y las realidades sociales que los rodeaban.

Un caso en particular fue los gemelos Lauren quienes poseían un mutismo no tenían muchas habilidades sociales por lo que sumergirlos en teatro les permitió superar sus desafíos personales y comenzar a hablar. Esto dejó una marca indeleble en la visión de la directora sobre el potencial humano y la capacidad del arte para sanar y transformar. Existe un convencimiento de que cada vez que el teatro brinda a alguien la oportunidad de liberarse de sus inhibiciones y encontrar su voz, se está en la presencia de un acto de magia que trasciende las palabras.

En retrospectiva, la experiencia como directora de la investigadora ha dejado una profunda gratitud por el poder del teatro como herramienta educativa y transformadora. Reafirma la creencia en el arte como un medio para construir puentes, derribar barreras y conectar con lo que es esencialmente humano.

2.4.2. Semillas de la UDEC: La juventud en flor

El grupo de teatro *Semillas de la UDEC*, fundado en el año 2002, ha contado con la participación de seis elencos distintos de jóvenes durante diferentes periodos de tiempo, enriqueciendo su proceso de formación actoral.

Durante este proceso formativo, los estudiantes expresaron sus inquietudes y encontraron en el teatro una forma de manifestar sus pensamientos y sentimientos frente a las realidades vividas y dentro del contexto ambiental, social y político que los rodeaba. Como resultado, el enfoque del grupo se centró en obras y ejercicios teatrales de carácter social y crítico. La sistematización de esta experiencia ha revelado que varios integrantes del grupo consideran que pertenecer a este proceso de formación actoral ha sido de gran importancia para sus vidas.

Algunos de los sujetos que han formado parte del grupo en diferentes etapas han compartido sus narraciones y relatos, identificando las experiencias que han dejado una marca significativa en sus vidas durante su participación en el proceso de formación actoral. Se han

sentido identificados con el grupo debido al enfoque investigativo, la indagación, la inquietud, el inconformismo, el compromiso con los ideales y, sobre todo, el amor por el planeta. Tenían mucho en común.

El grupo *semillas de la UDEC*, compuesto por jóvenes universitarios, se formó cuando vieron la puesta en escena de la obra *El Rey Generoso*, interpretada por niños y adolescentes. Allí quedaron fascinados y desearon formar parte del elenco, ser protagonistas de esta obra documental en vivo y directo, y transmitir a través de las tablas un mensaje de protesta sobre los acontecimientos del mundo en ese momento.

Este grupo fue el inicio de la experiencia en el campo de la docencia universitaria de la investigadora, donde reconoce el proceso de aprendizaje, ya que, como docente, uno aprende más de lo que enseña como diría el gran Paulo Freire (2000) en su *Pedagogía del Oprimido*. Con este enfoque, el grupo de teatro *Semillas de la UDEC* (ver ilustración 2) reconoce como una experiencia significativa y transformadora en especial para los participantes, brindando la oportunidad de reflexionar sobre sus vivencias y manifestar sus emociones a través del arte teatral.

La versión de la obra *El Rey Generoso*, presentada por el grupo Semillas de la UDEC, se abría como un lienzo en blanco para plasmar las complejidades y transformaciones que se avecinaban en el escenario global. Los jóvenes que conformaban este grupo, unidos en el año 2001 en la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá, eran, las voces idóneas para dar vida a esta trama social que resonaba en todo el mundo. Además, su influencia fue crucial en la trayectoria como instructora de teatro. Fue gracias a Edwin Vargas y Oscar Duarte que el compromiso culminó en una contratación oficial por parte de la Oficina de Bienestar Universitario.

Para la investigadora fue un privilegio el poder comunicar el pulso de la sociedad y el grito de inconformismo a través de un libreto simple convertido en una impactante protesta teatral. Aquí, con jóvenes más maduros e intelectualmente inquisitivos, sembramos la semilla de la investigación. El Grupo de *Teatro Semillas de la UDEC*, que floreció en la Universidad de Cundinamarca, se caracterizó por su camaradería, curiosidad insaciable y una fuerte orientación política, uniéndose al movimiento estudiantil con una pasión ardiente por la equidad y justicia.

En la premier de la obra *el Rey generoso*, interpretada por el grupo *Semillas de la UDEC*, uno de los chicos, Oscar Duarte, invitó al científico Germán Vélez de la Universidad Nacional,

un biólogo, a ver la obra. El científico reconoció que la obra hizo la denuncia que él venía a hacer, y que ya todo estaba plasmado en escena. Desde entonces, el teatro se convirtió en una herramienta poderosa para expresar y visibilizar diversas problemáticas sociales.

Sin embargo, las estaciones cambian y así también lo hicieron los tiempos. Las vacaciones trajeron consigo un intervalo en el grupo, con la mayoría de los estudiantes graduados y algunos temores que persistieron en el aire desde el semestre anterior.

Ilustración 2

Grupo de teatro Semillas. San Bernardo, Cundinamarca

Fuente: Martínez, 2010

2.4.3. Montaje de la obra “Carne de un Hombre”

Carne de un hombre es una obra teatral que tiene como trabajo el ejercicio de los sentidos, una obra para explorar dimensiones más profundas de la experiencia humana. Cuando el público ingresaba, su primera contribución era cubrir sus ojos con una venda, sumergiéndose en la oscuridad visual. Así, solo les quedaba el sentido del oído para sumergirse en la narrativa. Pasado un tiempo, se le informaba que podían retirar las vendas, esto con el fin que puedan ver

las imágenes que habían estado escuchando. Estas imágenes eran cuidadosamente creadas por los mismos actores, basadas en su profunda investigación sobre la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Inspirados en fotografías históricas, los estudiantes recrearon las poses y las vestimentas de la época, plasmando visualmente la historia que habían estudiado. Cada imagen teatral era un lienzo viviente que transmitía un mensaje contundente y artístico.

Desde el momento en que el público cruzaba el umbral de la sala, el aroma a carne frita impregnaba el aire. Un escenario simulando una cocina, donde los vecinos del caudillo liberal compartían un almuerzo familiar al mediodía. Entonces, los gritos resonaban desde la calle: "¡Matamos a Gaitán, matamos a Gaitán!" Ese era el desencadenante que daba inicio a las imágenes teatrales, las fotografías humanas que narraban la historia.

El montaje de *Carne de un hombre* tuvo lugar en el año 2005 en la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá, destinado a los estudiantes de ciencias sociales. Inmersos en una exhaustiva investigación histórica que sentó las bases para esta potente obra. Cada detalle, cada imagen, cada instante en escena llevaba consigo un profundo sentido de compromiso y dedicación, no solo a la creación artística, sino a la responsabilidad de transmitir una parte crucial de nuestra historia a través de una perspectiva artística. La obra se convirtió en un vehículo para explorar y comprender el pasado, y al mismo tiempo, cuestionar y reflexionar sobre el presente y el futuro.

2.4.4. Nuevas generaciones de Semillas

Para Paulo Freire (2000) existe una necesidad de que los educadores se mantengan en un proceso constante de actualización, en sintonía con el mundo cambiante que nos rodea. Es importante resaltar que esta adaptación no implica perder la propia esencia como individuos y profesionales, sino más bien comprender cómo se puede contribuir de manera efectiva a abordar los conflictos y desafíos que emergen en el contexto actual.

En un mundo caracterizado por cambios vertiginosos y complejidades sociales, el teatro se convierte en una plataforma poderosa para explorar y expresar las cuestiones más apremiantes que afectan a la sociedad. La experiencia de la directora e investigadora plasma que el teatro no solo es una forma de entretenimiento artístico, sino una herramienta transformadora que puede fomentar la empatía, la comprensión y el diálogo constructivo.

La pedagogía teatral debe ser dinámica y adaptable. Cada grupo de estudiantes trae consigo una mezcla única de experiencias, perspectivas y desafíos personales. La responsabilidad del docente es crear un ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor, donde los estudiantes se sientan seguros para explorar sus emociones, cuestionar sus suposiciones y desarrollar habilidades artísticas y críticas.

La educación teatral va más allá de la simple transmisión de conocimientos; implica cultivar la confianza, la autoexpresión y la colaboración. Siguiendo la filosofía de Freire, se debe involucrar a los estudiantes como agentes activos de su propio aprendizaje, animándolos a participar activamente en la creación y exploración teatral. Esta aproximación no solo les brinda una oportunidad para desarrollar sus talentos individuales, sino también para conectarse con su entorno y contribuir positivamente a la sociedad.

En última instancia, se debe reconocer que el docente es guía para sus estudiantes en la búsqueda de la excelencia artística, al tiempo que les proporciona las herramientas para abordar críticamente los desafíos que se enfrentan. La labor docente es un ámbito de cambio constante de desafíos del mundo contemporáneo, los estudiantes son semillas de nueva generación a las que hay que regar para cosechar sus frutos.

2.4.5. Elenco 2008 - 2012

La dinámica teatral en la Universidad de Cundinamarca siguió evolucionando. La llegada de estudiantes de ingeniería trajo consigo nuevas posibilidades creativas y la oportunidad de montar diversas piezas. Entre ellas, *Los Papeles del Infierno* de Enrique Buenaventura y *El Rey Generoso*. Además, de tomar en cuenta la creación de improvisaciones teatrales para campañas de prevención contra el consumo de drogas, un tema crucial para abordar con los jóvenes en la universidad (ver ilustración 3). También se dedicó tiempo a la confección de máscaras para comparsas, explorando aún más las dimensiones artísticas del teatro y sus posibilidades en espacios no convencionales.

Entre los miembros del elenco se encontraba uno de los hijos de la directora, lo que añadió una capa adicional de conexión personal y compromiso con el arte que se estaba creando. El trabajo realizado los llevó a participar en el Festival de Tenjo, Cundinamarca, un evento que permitió mostrar las creaciones ante una audiencia más amplia y diversa. Para aquella ocasión se volvió a montar *El Rey Generoso*, pues en el contexto nacional se desarrollaba un paro agrario

debido a la implementación de las semillas certificadas y la regulación de las semillas nacionales, siguiendo las directrices del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Sumado al encarecimiento de los productos agrícolas y el alto costo del transporte de alimentos. En ese contexto, la obra *El Rey Generoso* cobraba una vez más relevancia para los jóvenes que veían la necesidad de apoyar al campesinado del país. La obra tuvo una adaptación, haciendo énfasis en el despojo de tierras y el desplazamiento forzado al que se veían obligados muchos colombianos indígenas y campesinos.

En esta experiencia colectiva, se destaca una estudiante que debía interpretar un papel protagónico: el de la princesa hija del Rey Generoso. El personaje tenía cabello largo y hermoso, así como la apariencia de la actriz. Sin embargo, momentos antes de entrar en escena, la actriz se dirigió al baño y regresó con la cabeza rapada. En un instante, la directora tuvo que improvisar una solución para adaptar su nuevo aspecto al personaje. Esta situación imprevista se convirtió en un recordatorio de la naturaleza siempre cambiante y sorprendente del teatro en vivo. Además, se hace importante reconocer los estados de ánimo con los que luchamos a diario. Los actores, como cualquier individuo, viven experiencias de alegría y esperanza, pero también sufren de dolor, tristeza, frustración y desilusiones amorosas. Lo anterior es un ejemplo de la transformación que experimentamos como individuos. Por ello, la educación teatral también debe abordar la elaboración de experiencias dolorosas. Debido a su carácter emocional, el teatro puede ayudar a los individuos a superar obstáculos y enfrentar con apoyo colectivo lo que nos afecta.

Uno de los desafíos más significativos dentro del grupo de teatro *Semillas de Olivo* fue el estado de depresión que experimentaban algunos miembros del elenco. La conexión y el apoyo que daba evidencia en el grupo se volvieron esenciales para abordar estas situaciones con sensibilidad y empatía. El teatro no solo se trata del arte en sí, sino de las personas que lo hacen posible y las historias que tienen para contar, tanto dentro como fuera del escenario.

Ilustración 3

Campaña contra el abuso de sustancias. UDEC

Fuente: Martínez, 2010

2.4.6. *Elenco 2013 - 2016:*

El siguiente grupo que se formó incluyó a aquellos estudiantes que continuaron su participación y a otros que se unieron, la creación posterior fue *Blondinette* (Ver ilustración 4). La directora propuso a los estudiantes que investigaran y se sumergieran en la Segunda Guerra Mundial, a fin de comprender el contexto necesario para interpretar la obra *La Juguetearía* del escritor Osvaldo Días.

La directora implemento actividades como yoga, el tai chi y danzas espirituales para calmar las energías y poder establecer un ambiente más tranquilo y armonioso dentro del aula de clase. En esos momentos de tranquilidad, se fomentó las charlas sobre el respeto mutuo y la autonomía e importancia de cada estudiante era fundamental. El rol del director es instar la claridad de los personajes y el crecimiento personal, lo que marcó un punto de inflexión en nuestra relación y en el proceso creativo.

A lo largo del tiempo, se exploró diferentes formas de creación colectiva, profundizamos en la riqueza del teatro en Colombia y reflexionamos sobre el teatro social y el significado del teatro universitario. Los estudiantes demostraron una notable apertura y habilidad para aportar respetuosamente sus ideas. Dentro de las clases se les brindó confianza y se adoptó un enfoque más amigable.

La acción pedagógica se centró en técnicas clave y ayudar a los estudiantes a cultivar las habilidades sociales, el grupo se transformó en actores y estaban listos para abordar proyectos de mayor envergadura. Dentro del Grupo se determinó leer numerosas obras con el fin de comprender la creación colectiva. Además, de poder de comprender la temática del montaje como la masacre de las bananeras, lo que dio lugar a la creación de *La Falda de Emilia*, un título que los mismos estudiantes eligieron. Esta obra fusionó danza, música, teatro y folclore, y presentaba fragmentos de la historia de la masacre. A medida que el montaje cobraba vida, se enfrentaron a desafíos técnicos y creativos, como la búsqueda de un instructor de danza y la integración de diversas disciplinas artísticas. Sin embargo, la dedicación del grupo prevaleció.

La presentación de *La Falda de Emilia* (Ver ilustración 5) fue un hito memorable en la trayectoria artística del grupo. Se introdujo la técnica de harinar (esparcir harina de trigo sobre los cuerpos) a los actores, creando un aspecto sombrío que contrastaba con el vestuario blanco y negro. La escenografía lograba que sus rostros parecieran contar la historia de los fallecidos. La danza y la música agregaron vitalidad y profundidad a la representación. La participación en el ASCUN zona occidente con *La Falda de Emilia* culminó en un exitoso segundo lugar. Este logro hizo más que resaltar la gratificación personal y artística de los actores y la misma directora.

Ilustración 4

Montaje Blondinet. Semillas de la Udec

Fuente: Martínez, 2013

Ilustración 5 Afiche. La falda de Emilia. Semillas de la UDEC

Fuente: UDEC, 2015

2.4.7. *Elenco 2016 - 2018:*

A través de entrenamientos actores y sesiones de trabajo, la directora pudo sumergir a los estudiantes para poder dirigir el montaje de "Los Fantasma de Hamlet", una adaptación de la obra del icónico dramaturgo inglés William Shakespeare.

LA directora se fundamentó en la escuela de actuación de Constantin Stanislavski como base para montar una de las piezas de *Los Papeles del Infierno*, específicamente *La Tortura de Enrique Buenaventura*. Con este nuevo grupo, se experimentó un desafío inesperado al emplear este método. Uno de los protagonistas, tenía como diagnóstico el trastorno bipolar y tenía dificultades emocionales. a través de diversos enfoques se logró asumir su rol de manera excepcional en escena. Sin embargo, después de la obra, enfrentó problemas en su vida personal, y esto se manifestó en agresiones hacia su compañera en la vida real, quien también era su vecina y novia durante el proceso de ensayo. El desenlace fue una serie de conflictos, demandas y daño emocional para ambas partes. Esta experiencia le permitió reconocer a la investigadora sobre los límites y responsabilidades de emplear métodos intensos de actuación, como el propuesto por Stanislavski. Siempre debe existir un entendimiento profundo de la salud mental y emocional de los actores, especialmente cuando se exploran emociones y traumas en profundidad.

Para la directora fue crucial este episodio puesto que la llevó a reflexionar sobre la la importancia de la ética y la precaución en la enseñanza del teatro, así como sobre la necesidad de tener en cuenta la salud mental y emocional de los estudiantes. Ante esta situación, inmediatamente se tomó la precaución de hablar con cada uno de los integrantes por separado, tratando de enmendar el error cometido por ignorancia y falta de conocimiento previo sobre su situación personal.

Finalmente, en el año 2018, la directora se desvincula de la Universidad de Cundinamarca.

2.4.8. *El teatro mayor: La sabiduría a flor de piel*

La creación del grupo *Teatro Mayor de Fusagasugá* (Ver ilustración 6) constituye un conmovedor ejemplo de cómo el arte teatral puede tender puentes entre distintas generaciones, enriqueciendo las vidas de manera inesperada y profunda. Este grupo surgió con el noble propósito de brindar a los adultos mayores un espacio para apreciar y sumergirse en el arte sin presiones ni expectativas. El género de la comedia fue cuidadosamente elegido, otorgándoles una

oportunidad de disfrutar del lado luminoso del arte y de sumergirse en el poder sanador de la risa.

Sin embargo, lo que inicialmente se concibió como un espacio para los ancianos, rápidamente evolucionó en una experiencia inclusiva que cautivó a un público más amplio y diverso. La participación activa de los adultos mayores en la experiencia del *Teatro Mayor de Fusagasugá* destaca la riqueza inigualable de su sabiduría y experiencia acumulada. Estos individuos, con décadas de vivencias y aprendizajes a cuestas, aportaron una dimensión única al proceso creativo. Su presencia no solo enriqueció la calidad artística de las representaciones, sino que también brindó una profundidad emocional y un matiz auténtico a las historias contadas en el escenario. La interpretación de personajes, la conexión con los temas y la manera en que se involucraron con la audiencia revelan el valor intrínseco que aporta el bagaje vital de los adultos mayores. Su participación ilustra cómo el teatro puede convertirse en un vehículo para transmitir no solo historias y mensajes, sino también la esencia misma de la experiencia humana en todas sus facetas. En este cruce de generaciones, los adultos mayores se erigieron como guardianes de memorias, ofreciendo una perspectiva invaluable que enriqueció y ensanchó el impacto de la experiencia teatral.

La historia del *Teatro Mayor de Fusagasugá* nos revela la sorprendente habilidad del arte para trascender barreras generacionales y transformar vidas. El intercambio intergeneracional entre los ancianos y los jóvenes universitarios generó un ambiente de colaboración único, en el que distintas experiencias y perspectivas convergieron para nutrir el proceso creativo y fomentar la comprensión mutua.

Este testimonio subraya la importancia crucial del teatro como un medio para unir a personas de diferentes edades y contextos en torno a una meta compartida. El teatro se convirtió en un poderoso vínculo que conectó a individuos de diversas etapas de la vida, propiciando la empatía, el aprendizaje conjunto y la construcción de puentes entre generaciones.

En retrospectiva, queda claro cómo el teatro se convirtió en el vehículo perfecto para transmitir mensajes sociales, incitar la reflexión y avivar la chispa de la investigación entre los estudiantes universitarios. Cada obra se convirtió en un lienzo para alzar la voz, señalar injusticias y fomentar la evolución. A través de este arte, logramos involucrar al público y estimular su pensamiento crítico, ofreciéndoles la oportunidad de mirar más allá de la superficie y adentrarse en las capas más profundas de nuestra sociedad en constante cambio.

El teatro ha demostrado su magia, trascendiendo las barreras del lenguaje y permitiendo a los actores, tanto niños como jóvenes, liberarse de sus limitaciones y expresarse de manera única y auténtica. La investigación se convirtió en un pilar fundamental en la creación teatral, brindando una nueva dimensión a las presentaciones y conectando al público con las realidades del mundo que les rodea.

En el camino del teatro, se enfrentan desafíos y momentos difíciles, pero también hay alegría dentro de la creación colectiva y el poder transformador del arte. Cada experiencia, cada montaje y cada presentación enseñan valiosas lecciones sobre la importancia del teatro como medio para inspirar, reflexionar y crear cambios positivos en la sociedad.

Ilustración 6 Grupo de Teatro Mayor de Fusa. Casa de la cultura, Fusagasugá

Fuente: Ramírez, 2014

2.4.9. El contexto de la obra el Rey Generoso

En el año 2002, se fundó el grupo de *teatro Semillas de la UDEC* en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca, este grupo se constituyó por estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Cundinamarca, institución pública de educación superior del departamento de Cundinamarca.

El grupo de teatro fue el resultado de una propuesta cultural y pedagógica, desarrollada conjuntamente entre estudiantes y la docente, contratada por la universidad como instructora de teatro. El objetivo principal de la creación del grupo de teatro fue el estudio y práctica del teatro, acorde con el pensamiento ideológico de sus integrantes y en consonancia con los programas de bienestar universitario, ofrecidos para fortalecer la formación de los estudiantes de la institución educativa.

Dado el alto grado de motivación de los estudiantes por el estudio del arte teatral, así como su actitud crítica frente a lo injusto e interés por investigar sobre temas sociales, políticos, ecológicos, ambientales y científicos, constituyeron las razones que llevaron a la docente para encontrar en el teatro la mejor herramienta para llevar a cabo la política y la misión de la universidad, de dar respuesta como ente educativo a las necesidades sociales de la región y el país, desde el campo académico y profesional.

Esta coherencia, frente a la forma de pensar, confluyó en la realización de una investigación pedagógica - científica y como producto de ello, se proyectó el montaje de la obra *El Rey Generoso*, a través de la cual se propuso concientizar sobre la problemática de la manipulación genética de las especies vivas.

2.4.10. La creación de la Obra

A partir de la palabra *transgénico*, que le escuché a alguien y que me despertó un gran interés su significado, realice averiguaciones e investigue sobre las consecuencias nefastas que esta técnica ocasionaba a los seres vivos.

Dada mi motivación artística resolví escribir un cuento sobre este problema actual para la humanidad, llevándolo en retrospectiva a la edad media denunciando los riesgos de la manipulación genética de las semillas naturales y la manera, cómo a través de los transgénicos, se pone en peligro la soberanía alimentaria de los pueblos del mundo. Este cuento más adelante lo convertí en el guion de una obra de teatro que denominé *El Rey Generoso*.

En el año 2000 en la ciudad de Fusagasugá Cundinamarca, como directora de teatro realice el primer montaje de la obra *El Rey Generoso*, con un grupo de teatro infantil y juvenil a mi cargo, que llame con el nombre de “Grupo de Teatro Semillas de Olivos” Y En el año 2002, se fundó el grupo de teatro Semillas de la UDEC de Universidad de Cundinamarca, el cual estaba conformado con estudiantes de diferentes semestres y carreras. Este grupo fue creado

sobre la base de una iniciativa cultural conjunta entre la directora de teatro y los estudiantes, con el fin de desarrollar la investigación, no solamente sobre aspectos teatrales, sino también, sobre temas de conflictos sociales, ambientales y científicos.

Ilustración 7 Afiche IV Festival de teatro Udecino. Fusagasugá

Fuente: UDEC, 2016

Los estudiantes universitarios recibieron inicialmente clases de actuación y dada la importancia que representa la investigación para el grupo, opte por solicitar al grupo profundizar la investigación sobre el uso de las semillas transgénicas en el país especialmente en zonas de cultivo de papa, arroz, soya, maíz y algodón de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. El ejercicio efectivamente se realizó y se obtuvieron documentos y testimonios que daban soporte al mensaje de la obra de teatro, lo que dio origen a un nuevo montaje de la obra por parte de los estudiantes universitarios.

El resultado de la investigación motivó aún más a los estudiantes a participar en las artes escénicas, además de fundamentar en ellos conciencia frente a un grave problema social. De otra parte, colectivamente se sintió la necesidad de llevar un mensaje político a la toda la población,

sobre el impacto ambiental que por ese hecho se avecina, además, se alertó a las comunidades sobre los graves problemas de salud y la crisis económica que podrá generarse en un futuro, al desaparecer y ser remplazadas las semillas naturales de nuestra región, por las semillas transgénicas, las cuales solo son proveídas por las grandes corporaciones de las potencias mundiales.

Al estreno de la obra en la universidad, fue invitado un reconocido profesor y agrónomo de la Universidad Nacional, experto en el tema a nivel nacional, ingeniero German Vélez, para dictar una conferencia sobre los transgénicos. Después de ver la obra el científico se dirigió al auditorio con las siguientes palabras: “Ya se dijo todo”. Esas palabras, fue el más grande estímulo recibido por el grupo de teatro para continuar con su gran proyecto artístico de teatro y de ser generadores de conciencia social.

Ilustración 8 Ensayo Obra el *Rey generoso*. Semillas de olivo. Fusagasugá

Fuente: Martínez, 2010

2.4.11. El teatro como herramienta de investigación

Dentro de este proceso de sistematización se toman las voces de algunos participantes de los elencos y participantes constantes en el *Grupo de Teatro Semillas de la UDEC de la Universidad de Cundinamarca* por lo que se toma en cuenta cómo el teatro puede ser importante desde una percepción como herramienta de investigación educativa en el proceso formativo de los estudiantes. Por lo que para el participante Yecyd Pardo (2022) informa que:

No solamente el teatro para la investigación es importante, también en las herramientas lingüísticas y en las herramientas de expresión corporal, que le pueden dar a la persona, sino en el sentido crítico. Y es que eso de aprenderse un libreto y de ponerse los zapatos de la otra persona, es una herramienta que es tremendamente valioso. Le da una sensibilidad para interpretar y entender los problemas, por lo menos en mi profesión que son las ciencias humanas, yo creo que lo primero que uno debe tener es sensibilidad para entender los problemas de los seres humanos. Y al uno ponerse en el papel del otro en el teatro, al traerlo a la vida dentro de la profesión de uno, pues es una herramienta única y valiosa que no las da una facultad, pero si las da el teatro, en este caso el teatro experimental de investigación.

Digamos yo creo que precisamente el teatro al tener conexión con el humanismo, ciencia que proporcionan las ciencias humanas, pues tiene que ver precisamente con la interpretación del ser humano y la presencia del teatro es una herramienta, no solamente para la investigación, para comunicar alguna teoría, o alguna nueva herramienta científicas, dentro de las ciencias humanas, no solamente de comunicación, sino también, a través del teatro se puede dar una teoría es que no solamente el conocimiento que transmite por lo escrito que es lo que hoy nos han vendido.

Entonces ¿el conocimiento está en los libros? No, también el conocimiento está en la tradición lingüística, el conocimiento también está en la expresión, entonces todas esas herramientas son realmente importantes.

Existe un reconocimiento de las fuentes del teatro y su colaboración pragmática y metodológica ante los diversos trabajos que convergen en las acciones investigativas. Además, hay un reconocimiento por parte del participante en valorar y reconocer cómo el teatro permite el desarrollo experiencial e importante dentro de las cotidianidades. El teatro permite involucrase en diversos ámbitos sociales, académicos y críticos en los que los diversos lenguajes usados dentro del teatro permiten reconocer sus aportes e injerencias. Para Edwin Vargas (2022):

el arte en general trabaja la sensibilidad, es una entrada al universo de las sensaciones y de la sensibilidad del ser humano, digamos que hoy en día, las profesiones están muy guiadas sobre lo

técnico de las profesiones, no como lo que se hace, pues en cada una de las profesiones como son de alguna manera muy pragmáticas, la interacción de las profesiones con las que interaccionamos. Los que entramos en interacción somos seres humanos, pues hay muchos recursos, digamos allí de sensibilidad y de sensación, que al profesional estudiarlos, podría comprender mejor toda una situación, digamos profesional, en cualquier ámbito.

Al tener la experiencia del teatro dentro de la vida de los participantes se puede reconocer las percepciones de la humanidad a través del mismo reconocimiento del otro. Existe un reconocimiento de necesidad de la misma sensibilidad del teatro frente a otros espacios, carreras universitarias o profesiones. Lo que permite que haya una conjunción de saberes, sensibilidades y reconocimientos. Por lo que reconocer al teatro como herramienta investigativa es importante desde una perspectiva meramente pragmática en donde se envuelve las diversas áreas desde una acción vivencial, se podría comparar con la investigación, acción participante, en donde mientras se va investigando se va ejecutando

Los testimonios de Yecyd Pardo y Edwin Vargas subrayan el valor del teatro como herramienta de investigación educativa en el ámbito universitario. Estos comentarios resaltan la riqueza que el teatro aporta a la formación de los estudiantes, especialmente en las ciencias humanas ya que se permite el desarrollo de habilidades múltiples, en tanto que el teatro no solo involucra la interpretación de personajes, sino que también requiere competencias lingüísticas, expresión corporal y pensamiento crítico. Esta combinación de habilidades es esencial en la formación de profesionales de las ciencias humanas, ya que les permite comprender y abordar los problemas sociales de manera más profunda y sensible. La relación entre el teatro y el humanismo resalta la capacidad del teatro para explorar y representar la experiencia humana de una manera auténtica. Esto sugiere que el teatro no solo es útil para la investigación, sino que también puede ser una forma efectiva de comunicar teorías y conceptos dentro de las ciencias humanas.

Por su parte, Giovanni resalta cómo el teatro le ha proporcionado habilidades valiosas, como la comunicación efectiva, la empatía y la capacidad de trabajo en equipo, que son aplicables en su rol de consultor empresarial. Además, señala cómo el teatro puede motivar la investigación al fomentar la curiosidad y la exploración de nuevas perspectivas.

A través de la interpretación de roles en el teatro, he aprendido a ver situaciones desde múltiples perspectivas, lo que me ha ayudado a abordar los desafíos empresariales con un enfoque más

amplio. Además, la experiencia teatral me ha animado a investigar y explorar nuevas técnicas de coaching y desarrollo empresarial para ser un consultor más eficaz (Cifuentes, 2023).

De esta forma, los testimonios indican que el conocimiento no se limita a los libros, sino que también reside en la tradición lingüística, la expresión y la sensibilidad. Esto desafía la noción convencional de que el conocimiento se adquiere únicamente a través de la lectura y la escritura, abriendo la puerta a una comprensión más holística de la educación. La pasión por el saber, es una de las características de la experiencia vivida en esta experiencia narrada, pues se motivó a que los sujetos participantes estudiaran las problemáticas más comunes de su tiempo, en busca de una conciencia ambiental y política que les permitiese involucrar sus sentires con lo teórico. Así pues, se implementó un método de enseñanza basado en la experiencia teatral fundamentada en la investigación social. Lo anterior, es muy cercano a lo propuesto por Augusto Boal (2009) retomando a Paulo Freire en donde la educación y el teatro pueden emplearse como herramientas poderosas para el cambio social y la investigación crítica. Ambos autores compartían una visión común de la educación como un medio para la liberación y la transformación social. Boal, a través de su Teatro del Oprimido, y Freire, a través de su Pedagogía del Oprimido, creían que la educación no debería ser un proceso pasivo, sino una experiencia activa y participativa que permitiera a las personas cuestionar las estructuras opresivas y encontrar su voz (Boal, 2009).

Teniendo en cuenta dichos autores, en el contexto del teatro social, se propone una forma de involucrar a la audiencia y a los participantes en la representación y resolución de conflictos. Esto no solo proporcionaba una plataforma para la expresión personal, sino que también fomenta la empatía y la comprensión de las experiencias de los demás.

Tanto Boal como Freire promovían la idea de la investigación como una herramienta para el cambio social. En lugar de ver la investigación como un proceso exclusivamente académico, abogaban por la Investigación Acción Participativa (IAP), en la que las personas afectadas por una problemática participan activamente en la investigación y la resolución de problemas. En el contexto del Teatro del Oprimido, las representaciones teatrales a menudo se basan en historias y experiencias reales de la comunidad, lo que permite una forma de investigación basada en la acción y la participación. Los problemas sociales se desentrañan y se abordan de manera colectiva a través de la representación teatral y el diálogo resultante (Boal, 2009).

2.4.12. La experiencia en el teatro como herramienta de investigación en la vida profesional

La injerencia del teatro como herramienta de investigación e la vida profesional trasciende a diversos espacios de las vidas cotidianas, académicas y profesionales. Para Yecyd Pardo (2022): “La investigación en las universidades es de gran ayuda para los jóvenes nos amplió el conocimiento y en este caso la herramienta de teatro fue lo mejor que me allá pasado, en mi paso como estudiante”. Lo mismo converge Edwin Vargas (2022) en donde:

El teatro y el arte en general tuvo mucho que ver con mi forma de ver las cosas, de sentir las y de alguna manera, incursiona en ese universo, que además de ser sensible pues es investigativo de alguna manera, entonces también nos permite tener otro tipo de aproximación a las personas que no sean sólo las cifras los números o las palabras o las letras, (...) las profesiones poco a poco han ido como olvidando de esa relación humana y se ha concentrado más en cómo, y en la relación numérica o la relación no legal y si se quiere academizar, entonces esta proximidad del humano cada vez como que pierde mayor validez, hoy estamos más dados a resultados de los número, para esta esa era ese tipo de relación justamente, los saberes y los haceres muy pocas veces se valoran, saberes tradicionales por ejemplo las profesiones se vuelven sólo válidas y uno las va a estudiar en la universidad, pero hay profesiones como las deportivas, por ejemplo, que no se estudian en universidades, son perfectamente profesiones como cualquier otra.

Algunas de las necesidades que se presentan ahora en las diversas carreras que no competen en las humanidades y no se centran en las necesidades sociales o tampoco trascienden al ser. El teatro tiene esa posibilidad de ser el puente entre lo social, lo artístico y lo humano, y puede yuxtaponerse con cualquier actividad empresarial o de la ingeniería.

El teatro como herramienta de investigación no se limita al ámbito académico, sino que trasciende a la vida profesional y cotidiana. Los testimonios de Yecyd Pardo y Edwin Vargas resaltan cómo el teatro puede impactar en la forma en que las personas ven el mundo y se relacionan con él. Además, el teatro puede impulsar la investigación y el aprendizaje más allá de las aulas, como lo demuestra el ejemplo de Yecyd Pardo, quien se vio motivado a investigar sobre alimentos transgénicos debido a su participación en una obra de teatro. Esto ilustra cómo el teatro puede ser un motor para la adquisición de nuevos conocimientos y la sensibilización sobre temas importantes. Asimismo, Edwin Vargas destaca cómo el arte en general, y el teatro en

particular, pueden fomentar una mayor sensibilidad hacia las experiencias humanas. En un mundo cada vez más enfocado en lo técnico y lo pragmático, esta sensibilidad puede ser valiosa en diversas profesiones al mejorar la comprensión de situaciones complejas y la interacción con otras personas.

De esta forma, El teatro, a pesar de su aparente distancia de las profesiones convencionales, desempeña un papel fundamental en la vida de los estudiantes de todas las carreras. Más allá de las luces del escenario y las actuaciones dramáticas, el teatro ofrece una serie de lecciones y habilidades que pueden ser aplicadas en cualquier ámbito profesional.

En primer lugar, el teatro promueve la comunicación efectiva, una habilidad esencial en el mundo laboral. A través de la práctica de la expresión verbal y no verbal, los estudiantes aprenden a transmitir sus ideas de manera clara y persuasiva. Esto les resulta útil en presentaciones, reuniones de trabajo y entrevistas, donde la capacidad de comunicarse con confianza y precisión es un activo valioso. Este sería el caso del estudiante Giovanni Cifuentes, quien afirma

    Mi interés en el teatro surgió de la necesidad de desarrollar habilidades de comunicación y confianza en mí mismo. En mi campo, la comunicación efectiva es esencial, y el teatro me brindó una plataforma para trabajar en eso mientras también me divertía (...) El teatro me ayudó en varias áreas clave. La comunicación, por supuesto, fue fundamental. Aprendí a expresarme con claridad y persuasión, lo cual es esencial al trabajar con equipos técnicos y clientes. También desarrollé la empatía y la capacidad de entender diferentes perspectivas, lo que me ha ayudado a comprender mejor las necesidades de mis clientes en mi rol de coach (Cifuentes, 2023).

El teatro también fomenta la empatía y la comprensión. Al ponerse en el lugar de los personajes y explorar una variedad de emociones, los estudiantes desarrollan una mayor sensibilidad hacia las perspectivas de los demás. Esta habilidad es fundamental para el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la construcción de relaciones interpersonales sólidas en el entorno laboral.

La creatividad y la resolución de problemas son otras áreas en las que el teatro brinda beneficios significativos. Actuar requiere pensamiento innovador y la capacidad de improvisar cuando las circunstancias cambian. Estas habilidades son altamente valoradas en cualquier profesión, ya que permiten a los individuos encontrar soluciones originales a los desafíos que enfrentan.

La autoconfianza es un atributo fundamental para el éxito profesional, y el teatro puede ayudar a construir esta confianza. Superar el miedo escénico y actuar frente a una audiencia desarrolla la seguridad en uno mismo, lo que es esencial para asumir riesgos y liderar proyectos en el mundo laboral. Menciona Giovanny, “el teatro me ha enseñado a manejar mejor el estrés y la presión. Actuar frente a una audiencia en vivo puede ser un desafío emocional, y las técnicas que he adquirido en el teatro me han ayudado a mantener la calma y la confianza en situaciones estresantes de la vida cotidiana. El teatro me permitió vencer el pánico escénico”.

El teatro también cultiva habilidades de trabajo en equipo, ya que las producciones teatrales requieren una colaboración cercana entre actores, directores, diseñadores y técnicos. Aprender a trabajar efectivamente con otros es esencial en prácticamente todas las profesiones, donde la colaboración es la norma.

Además, el teatro mejora la memoria y la concentración, ya que los actores deben memorizar líneas y mantenerse enfocados durante las actuaciones. Estas habilidades son valiosas para la gestión de proyectos y la toma de decisiones en cualquier campo.

De otra parte, el teatro brinda una perspectiva única sobre la historia, la cultura y la sociedad, enriqueciendo la comprensión del mundo que nos rodea. Esta conciencia contextual puede ser valiosa en la toma de decisiones y en la interacción con colegas y clientes de diferentes orígenes culturales. Según Giovanny,

Si bien no puedo decir que el teatro directamente incentive la investigación en mi campo, ha contribuido a mi mentalidad de aprendizaje continuo y a mi capacidad para adaptarme a nuevas ideas y enfoques en la consultoría empresarial. Lo que sí puedo mencionar es que durante mi proceso de formación en teatro se hacía necesario investigar sobre los contextos históricos en los que se enmarcan las obras. En el caso de *Carne de un hombre* tuve que investigar sobre la vida y obra de Jorge Eliécer Gaitán, más allá de la historia de mártir político, tuve que leer sobre su pensamiento político y filosófico, sobre sus ideales, leer y escuchar sus discursos y entender el contexto en donde vivió y murió (Cifuentes 2023).

2.4.13. Investigación teatral que traspasa fronteras disciplinares

La obra *El Rey Generoso* tuvo un espíritu investigativo ya que tuvo como necesidad comprender algunos de los fenómenos de la industria agro dentro del contexto colombiano y de cómo se desarrollaba entre avances y consecuencias. La investigación de los diversos contextos se realizó desde otras áreas de las ciencias, pero tuvo su manifestación en el guion, en las tablas,

en la misma dirección. Se destaca que el trabajo pedagógico con niños requiere de habilidades que dentro de un contexto se realizan acciones que tengan representación metafórica. Es probable que dentro de las mismas actividades con niños no se haga el mismo reconocimiento profundo de las problemáticas, pero es un inicio cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando se procede a trabajar en otros espacios a otras edades se puede dar una interpretación o convergencia diferente por su contenido sociopolítico, económico y de tema ambiental.

Al momento de creación del *Grupo de Teatro Semillas de la UDEC de la Universidad de Cundinamarca* la misma obra *El Rey Generoso* genera una serie de inquietudes que se nutre cada vez por los mismos integrantes y a su vez de las veces que se presentaba en diferentes espacios. El teatro como herramienta de investigación y de enseñanza del arte escénico se nutre del acto performativo al transformador social. Al incentivar a los niños, niñas y adolescentes poder trabajar la investigación desde el teatro permite que aprendan de una forma divertida, más como un juego y no como algo académico. Para Edwin Vargas (2022):

El arte, el teatro y todas las artes, pero el teatro con especial, salió del universo de la investigación o sea la creación, no puede estar desligada de la investigación a tal punto que hoy casi todos los documentos académicos y artísticos que hablan de la creación, la llamada creación e investigación no sólo, antes la llamaban investigación, antes perdón la llamaban sólo creación, creativos y la creación en el arte y la creación en el hoy en día hablando de la creación de investigación, porque no es posible hacer creación sin investigación o sea nunca está desligada, investigación desde el punto de vista ortodoxo del método científico por supuesto, estamos hablando de dar, pero por ejemplo, la cantidad de hipótesis que uno lanza para construir una escena es innumerable, es decir la persona se acostumbra a hacer pruebas hacer hipótesis, hacer el ensayo, error y práctica, se aprende un texto, lo dice en 1000 maneras, construye metodologías, construye didácticas y construye universos, no es decir, se inventan miles de cosas para poder construir personajes situaciones y pensiones relaciones características de rol ósea, hay una cantidad de cosas. La persona que hace teatro constantemente está indagando de la manera de construirse, eso es muy particular, no es decir eso lo hace todo el mundo, lo que pasa es que el artista lo hace consciente, es decir, lo hace consciente dentro de un juego que se llama una obra de teatro o una escena, (...) entonces si eso lo pasamos en el plan investigativo, si lo ponemos en otra profesión, la persona que haya hecho teatro, tiene la práctica concreta de estar probando sus ideas, no entonces de alguna manera, las relaciones totalmente estrecha no es totalmente estrecha, no hay

una todo el tiempo, es un laboratorio de construcción, es un laboratorio de creación, pues yo pensaría que claro, que es decir que la misma, que él mismo postulado se defiende en sí mismo.

Por lo anterior, podemos afirmar que el teatro como herramienta de investigación puede trascender las fronteras disciplinarias. La obra "El Rey Generoso" ejemplifica cómo el teatro puede abordar temas multidisciplinarios y llevar a cabo investigaciones desde diversas perspectivas. La obra mencionada involucra la investigación de fenómenos agrícolas desde múltiples perspectivas, lo que demuestra cómo el teatro puede colaborar con otras disciplinas en la exploración de problemas complejos. Así, el teatro no solo es una herramienta de investigación, sino también una forma efectiva de enseñar a través de la experiencia y el juego. Esta metodología puede ser especialmente efectiva al trabajar con niños y adolescentes, fomentando la curiosidad y el aprendizaje a través de la participación activa. Además, estas estrategias basadas en el juego y la experiencia, son herramientas que pueden usar los sujetos en sus vitas profesionales, en tanto en la mayoría de los casos, la vida laboral implica las relaciones sociales y el trabajo colaborativo.

En la experiencia narrada, un grupo de estudiantes universitarios provenientes de diversas carreras se dedicó a investigar temas ambientales como los transgénicos y su impacto en diversos aspectos: lo social, lo biológico, lo genético, lo físico, lo ambiental y lo político, así como los contextos históricos en los que se desenvuelven las obras creadas. Al igual que en el Teatro del Oprimido de Boal (2009), el proceso de aprendizaje se convirtió en una experiencia colaborativa y activa, donde cada estudiante aportó su conocimiento y perspectiva. Los estudiantes se involucraron en la investigación de manera colectiva, contribuyendo desde sus campos de estudio respectivos. Esto permitió un análisis enriquecedor y exhaustivo de los transgénicos desde múltiples perspectivas forjando así, un proceso teatral nutrido interdisciplinariamente, con propósitos sociales, investigativos y críticos.

2.4.14. Del libreto a la realidad: cómo el teatro motiva la investigación

El proceso creativo de creación colectiva permite nutrir de forma constante los mismos procesos actorales, por lo que plasmar las diversidades, conflictos, personajes y problemáticas dentro del libreto permite demostrar, en la obra, el mensaje o mensajes que el director plasmó,

desde la misma dramaturgia del director como la que realiza cada actor. Para Yecyd Pardo (2022):

algo muy interesante es que cuando yo actué en la obra, mi personaje era el presidente latino (visitante), dentro del país generoso, pero cuando yo actué en esta obra, yo no tenía ni idea qué eran los alimentos transgénicos, no tenía ni idea y la profesora Martha nos lo explicaba pero no era mucho lo que yo dimensionaba del tema, y eso me obligó a ir y consultar, dado que era un niño yo pensaba que no lo sabía y además, tenía unos trece años pues creo que el nivel cultural no es el mejor, sobre todo nuestro público, que muchas veces fueron muchachos de colegio, también en esas mismas edades, pues era un lenguaje difícil. Sin embargo, yo lo interpretaba y me lo gozaba, conforme lo estábamos haciendo todos los del elenco en ese momento, tratando de demostrarles y transmitir, sin embargo, había un elemento y no sé si, profesora Martínez te acuerdas, había una frase que se conectaba con el pueblo, con el público y la entendieron.

El proceso de escritura del mismo texto dramático y de las acciones que se realizaban dentro de las clases permite a los estudiantes y/o participantes centrarse dentro de los diversos procesos de creación colectiva. Y a su vez, sumergir a los mismos participantes a nuevas realidades y acciones que motivan a la investigación, no sólo a la investigación del teatro, sino a otros campos.

Yecyd Pardo destaca cómo la interpretación de un personaje en una obra teatral lo llevó a investigar y comprender mejor sobre temas complejos. Esto ejemplifica cómo el teatro puede ser un catalizador para la investigación y el aprendizaje activo. De otra parte, la relación de los temas tratados en la experiencia con el grupo, con su realidad o contexto específico, fue fundamental. Pues las clases de teatro se vieron volcadas a una reflexión constante sobre las problemáticas contemporáneas que se enfrentaban a nivel social, cultural y ambiental cada uno de los sujetos participantes. El hecho teatral se fundamentó en la necesidad de apropiarse de los temas tratados en la obra, lo que motivó a los sujetos a indagar en fuentes académicas sobre lo correspondiente a los temas tratados. Asimismo, cada estudiante involucraba los contenidos vistos en las clases de teatro, en sus clases disciplinares, configurando así una experiencia investigativa nutrió por su quehacer específico.

2.4.15. El teatro, vehículo de aprendizajes sensibles y transformadores

Dentro del proceso de comunicación y realización de entrevista se hace la siguiente pregunta ¿El teatro puede ser un medio de transferencia y de transformación del conocimiento?,

la cual genera muchas divergencias ante la determinación de si es medio de transferencia y transformación ya que coincide en ambos espacios tanto metodológicos como de acción. El conocimiento previo dentro de los seres sociales permite realizar el reconocimiento de saberes, pero no sólo el saber, el saber académico, sino el mismo saber popular tradicional. Los conocimientos previos, por ejemplo, una pieza musical, una danza o una obra de teatro, al verla no más, los personajes, los nombres, la situación histórica o geográfica o el contexto, se puede aprender y obtener datos. Existen contenidos abstractos por ejemplo dentro del teatro físico o teatro gestual donde no hay textos, o también en obras que tienen una mayor sensibilidad. El participante Edwin Vargas (2022) realiza una analogía sobre la pregunta:

Si tú escuchas las cuatro estaciones de Vivaldi, no te deja un mensaje como tal, no te deja un conocimiento concreto que tú puedas entender que sea comprobable y que sea racional, pero sí te deja una sensación. Puede ser interesante para ponerte relajado o sea, siguiendo por esa línea, por ejemplo tú escuchas una canción que tenga texto y pues la canción tiene es un mensaje en la letra, pero hay otros mensajes, allí que tiene que ver con todos los honores del universo sonoro y se enseña de otra manera. Entonces, no solo cuando hablamos de que, si el arte enseña, el teatro enseña y no sólo enseña cosas puntuales, conocimientos concretos como tal, sino que justamente hay un lugar muy interesante de la de la sensibilidad que lo enseña el arte y que puede que no sea comprobable, es decir, la gente de una hora de aquí, que es lo que hace que pase allí, en esa experiencia. (...) en el mundo entero, el arte es un grito, el arte es un acto de rebeldía, no es un panfleto, tengo una vez controles para salir a protestar a la calle, lo que digo es que justamente, esa posición crítica que no es un espacio de denuncia crítica que es el teatro y el arte lo permite de una manera muy elocuente, entonces, bueno ahí hay muchos componentes de que se genera con los inmigrantes, en el arte por supuesto que genera conocimiento, en el arte del teatro.

Con lo expuesto por Edwin, podemos afirmar que el teatro trasciende la mera transferencia de conocimiento y puede inspirar sensaciones y emociones profundas. El arte como herramienta de sensibilización permite que los sujetos se acerquen a un sentir y actuar, más allá de una simple indagación sobre un tema o contenido específico. Es así como Edwin Vargas enfatiza cómo el arte, incluido el teatro, puede enseñar a través de la sensibilidad y las experiencias. Esto sugiere que el teatro puede ser una poderosa herramienta de enseñanza que va más allá de la mera transmisión de información concreta.

El teatro como herramienta de investigación y aprendizaje ofrece una variedad de beneficios que van desde el desarrollo de habilidades múltiples hasta la sensibilización y la

interdisciplinaria. Estos testimonios subrayan la importancia de reconocer y valorar el papel del teatro en la educación y la vida profesional. El teatro no solo comunica conocimientos, sino que también enriquece la sensibilidad y la comprensión del mundo que nos rodea.

Conclusiones

La experiencia compartida revela una serie de conclusiones significativas sobre la importancia del teatro como herramienta formativa y transformadora en diversos aspectos.

El teatro como motor de investigación: A través de la obra teatral *El Rey Generoso*, centrada en el tema de los transgénicos, se ha demostrado que el teatro puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de la investigación multidisciplinaria. Esta experiencia no solo despertó la curiosidad de los estudiantes, sino que los impulsó a adentrarse en un proceso de exploración científica y social sobre asuntos críticos. El teatro se convierte así en un vehículo para inculcar el deseo de investigar y comprender de manera profunda y reflexiva.

El teatro como herramienta de transformación social: La potencia del teatro para abordar no solo temáticas científicas, sino también conflictos sociales y culturales, se ha revelado con claridad. Al permitir que los estudiantes participen activamente en la construcción de las obras, el teatro se convierte en un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos actuales de la sociedad. Esta herramienta artística genera conciencia y, al hacerlo, puede catalizar cambios positivos en la comunidad y en la forma en que los individuos perciben y enfrentan su entorno.

El teatro como espacio interdisciplinario: La conformación del grupo de teatro *Semillas de la UDEC* y la creación de un laboratorio artístico en la Universidad de Cundinamarca son ejemplos concretos de cómo el teatro puede ser un puente interdisciplinario. La colaboración entre estudiantes de diferentes áreas de estudio enriquece tanto la creación artística como el entendimiento de los temas abordados. El teatro no solo se convierte en un escenario, sino en una plataforma para un aprendizaje colaborativo que potencia la capacidad de análisis crítico y la construcción de conocimiento desde distintas perspectivas.

El crecimiento artístico y cultural: El impacto del grupo de teatro en la Universidad de Cundinamarca no se limitó al ámbito educativo, sino que también resonó en la esfera artística y cultural. La participación en diversos escenarios nacionales e internacionales refleja cómo el

teatro puede trascender fronteras y conectarse con públicos diversos. Esta expansión contribuye al enriquecimiento del tejido cultural y artístico de la institución y su comunidad.

El teatro como medio de expresión y aprendizaje: La participación activa en el colectivo teatral permitió a los integrantes desarrollar habilidades comunicativas, expresivas y sociales. A través de este proceso, adquirieron no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades fundamentales para la vida, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos. El teatro se convierte en un espacio seguro para explorar y expresar emociones y pensamientos, generando un impacto profundo en el crecimiento personal y académico de los estudiantes.

La realización de esta sistematización, dos décadas después de la experiencia inicial, subraya la importancia de reflexionar sobre el impacto del teatro en la vida de los participantes. Este ejercicio nos recuerda que el aprendizaje no termina con la representación final, sino que continúa a lo largo del tiempo, enriqueciendo nuestras vidas y contribuyendo a nuestra formación integral.

En conjunto, la experiencia compartida destaca la relevancia del teatro como herramienta educativa y de desarrollo personal. El teatro no solo abre puertas a la exploración de temas complejos, sino que también fortalece habilidades cruciales para el siglo XXI, como el pensamiento crítico, la empatía y la colaboración. Al fomentar la reflexión, la expresión y la colaboración, el teatro demuestra ser un medio formativo valioso para empoderar a los individuos y generar un impacto positivo en la sociedad.

El proceso de la dirección escénica y educación reconoce el camino enriquecedor y apasionante. Cada etapa es una oportunidad para aprender, crecer y profundizar en el entendimiento del poder transformador del teatro. Se realiza la comprensión de que la educación en teatro va más allá de las técnicas y las habilidades escénicas. Es un proceso de empoderamiento, descubrimiento personal y formación de sujetos críticos y creativos. El legado del teatro es un legado de crecimiento, de conexiones humanas profundas y de contribuciones al tejido cultural y social. Como educadora, mi mayor satisfacción ha sido presenciar cómo el teatro no solo ha impactado la vida de mis estudiantes, sino también cómo ha dejado una huella imborrable en mi propia visión del arte, la educación y la vida misma. Cada historia compartida en el escenario se convierte en un reflejo de las historias internas y externas que nos conforman

como seres humanos, y en ese encuentro, encontramos la verdadera esencia del teatro: una herramienta de transformación y un espacio donde las almas se encuentran y se transforman.

El teatro ha demostrado ser una fuente invaluable de habilidades transferibles, tales como la comunicación efectiva, la empatía, la confianza en uno mismo y la capacidad de trabajo en equipo, todas ellas esenciales en una amplia variedad de campos profesionales, capaces de mejorar significativamente las perspectivas de carrera de los individuos. La experiencia teatral puede servir como un poderoso motor para la investigación y el pensamiento crítico, al enfocarse en la comprensión y empatía hacia diversas perspectivas, así como en la exploración de emociones profundas, lo que puede inspirar nuevas preguntas y enfoques en diversas áreas. Además, el teatro posee el potencial de trascender las fronteras disciplinarias, promoviendo la colaboración interdisciplinaria que, a su vez, puede dar lugar a investigaciones y proyectos creativos capaces de abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas.

Referencias Bibliográficas

- Bermúdez, L. M. (2019). Teatro para convivir: investigación-acción para el desarrollo de habilidades sociales en jóvenes costarricenses con trastorno del espectro autista. *REVISTA ESPAÑOLA DE DISCAPACIDAD*, 165-183.
- Boal, A. (2009). *Teatro del Oprimido*. Argentina, Buenos Aires: Alba Editorial.
- Buenfil Burgos, R. N. (2006). Lógicas y sentidos inscritos en la subjetividad: políticas educativas y pistas para su transformación. En R. N. B. Arditi, *Políticas de educación. Razones de una pasión* (págs. 53-88). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Burgos, B. (2006). Lógicas y sentidos inscritos en la subjetividad: políticas educativas y pistas para su transformación.
- Falla, C. A. (2021). *Pedagogías del diálogo. Tríptico para romper el silencio*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.
- Gadamer, H.-G. (2003). *Verdad y método*. Salamanca, España: Ediciones sígueme.
- Huergo, J. (2008). Lo que articula lo educativo en las prácticas socioculturales. Intersecciones en Comunicación [online]. *unicen*. Obtenido de <https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/component/content/article?id=389:articulo-huergo>

- Jara, O. H. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE. Obtenido de <https://cepalforja.org/>: <https://cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2019/09/La-Sistematizaci%C3%B3n-de-Experiencias-pr%C3%A1ctica-y-teor%C3%ADa-para-otros-mundos-posibles.pdf>
- Ministerio de Educación Nacional. (2000). *Lineamientos curriculares de Educación Artística*. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_4.pdf
- Pardo, Yesid (2022) [Entrevista virtual] Entrevistado por Martha Martínez.
- Vargas, Edwin (2022) [Entrevista virtual] Entrevistado por Martha Martínez.
- Vieites, M. F. (2016). *La Pedagogía Teatral como Ciencia de la Educación Teatral*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/>: <https://www.redalyc.org/journal/3172/317253010017/html/>
- Vitar, A. (2006). *Políticas de educación : razones de una pasión*. Buenos Aires: Miño y Dávila.