

TEATRO FORO

LEGADO | COMISIÓN DE LA VERDAD

**Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad,
la Convivencia y la No Repetición**

Francisco José de Roux
Presidente

Lucía González Duque
Comisionada de la Verdad

Gerson Arias Ortiz
Director para el Diálogo Social

Juan Camilo Aljuri Pimiento
Coordinador estrategia de Pedagogía

Equipo de producción del documento:

Heidy Esperanza Gordillo Bogota
Jefferson Gallego Figueredo
Dirección y edición

Quena Melisa Leonel Loaiza
Escritura y producción

Felipe Alejandro Riveros Cendales
Corrección de estilo

Francisco Eduardo Gómez Zárate
Diseño

GUÍA PRÁCTICA PARA REALIZAR UN TEATRO FORO EN EL MARCO DE LA VERDAD Y LA NO REPETICIÓN

Todo el mundo actúa, interactúa, interpreta. Todos somos actores, incluso los actores... El lenguaje teatral es el lenguaje humano por excelencia, y el más esencial.

Augusto Boal

Gabriel García Márquez hablaba de un «país al alcance de los niños». En el marco del objetivo de No Repetición podríamos proponer una pequeña variación: «Un país al alcance de la paz». Como Comisión de la Verdad nos hemos propuesto, desde el arte, acercar a muchas ciudadanas y ciudadanos a la realidad de lo que hemos vivido en medio del conflicto armado, todos estos años. Lo que buscamos es aumentar el nivel de conciencia, despertar la empatía hacia el dolor de las víctimas y honrar su dolor, como caminos posibles de paz a construir. En palabras del padre Francisco de Roux: «El mayor acto creador: cuidar y preservar la vida digna para todos y todas».

Así pues, con esta guía pedagógica queremos incitar acciones creativas hacia la construcción de paz, abrir el diálogo y extender las reflexiones sobre la Verdad y la paz en los territorios. Te invitamos entonces a debatir, interactuar o interpretar con tu colectivo artístico, comunidad o grupo de estudiantes, las propuestas de soluciones de paz a las problemáticas en el marco del conflicto armado, desde las obras de teatro, creaciones de una de las acciones culturales adelantadas por la Comisión, que ponemos a tu disposición en formato digital.

Un poco sobre la estrategia de activaciones culturales

Desde la Comisión de la Verdad queremos compartir y poner en diálogo parte del gran acumulado de piezas artísticas y culturales que dan cuenta de los factores del conflicto armado en Colombia y los objetivos de la Comisión. Para el caso de esta guía pedagógica se trabajarán las obras de teatro.

En este sentido, desde las activaciones culturales y artísticas nos proponemos contribuir, como parte del Legado que dejamos a la sociedad, con la apropiación política, social, cultural e institucional de la Comisión desde las diferentes prácticas y expresiones artísticas como el teatro, la música, las danzas, las artes audiovisuales y plásticas y la literatura, entre otras.

En los múltiples recorridos, eventos y diálogos sociales que la Comisión llevó a cabo, hemos podido vivir lo que el arte representa para las comunidades, así como también aprendimos del inmenso potencial cultural del país. Por ello, estamos cada vez más convencidos de que al esclarecer la Verdad, a través de los sentidos, las emociones y otros lenguajes sensibles, dialogamos con la esencia humana y el alma de las comunidades, es decir, que el arte y la cultura nos permiten tener otros lugares de comprensión para la creación de nuevos imaginarios y realidades hacia la No Repetición y la construcción de paz.

Un poco sobre los lineamientos de la estrategia pedagógica transversal

Desde la estrategia pedagógica proponemos tres lineamientos pedagógicos:

1. **Acercar para Aprender**, que nos invita a compartir y cultivarnos con otros desde sus realidades y contextos.
2. **Articular y Movilizar para Sostener**, que hace un llamado a unir sinergias y trabajar conjunta y articuladamente en clave de la movilización y la sostenibilidad del Legado.
3. **Crear para Transformar**, que nos convoca a la acción pedagógica, ya que reconoce la capacidad creativa para la transformación de conflictos, agenciada por sus protagonistas, es decir, que reconoce la creatividad, la cultura y el arte como productores de sentidos desde, sobre y para la vida.

¿Por qué proponemos el teatro para dialogar sobre la Verdad?

Sabemos que hay dimensiones de la Verdad que no necesariamente llegan de manera racional: por ello el arte es un camino desde otros lenguajes sensibles. En este contexto, las artes vivas, como el teatro, se convierten en expresiones artísticas más elocuentes y polifónicas para narrar comprensiones profundas o estructurales sobre lo ocurrido en nuestro conflicto armado, que en la mayoría de ocasiones parecen inexplicables o sin sentido.

Asimismo, el teatro pone en evidencia metafórica el coraje y la terquedad de las comunidades que han sido víctimas y han superado el miedo a imaginar la paz, dándole una oportunidad real a la construcción de una sociedad capaz de vivir en paz. En otras palabras: la paz –así sea imperfecta– está a tu alcance.

¿Qué obras de teatro te proponemos?

1. Develaciones, un canto a los cuatro vientos

Un proyecto de la Comisión de la Verdad, en coproducción con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la corporación La Paz Querida, que pone en escena, ante los ojos del mundo, la tragedia que han vivido millones de ciudadanos en este país por causa del Conflicto Armado Interno, con el fin de profundizar la empatía necesaria frente al dolor de las víctimas, que nos recuerda lo intolerable. Pero es también un reconocimiento a su dignidad y a la capacidad de seguir adelante y mostrarnos el camino de la Reconciliación. Por eso son ellas mismas, las comunidades, las que, desde sus expresiones culturales, hacen de nuevo un llamado a la paz. Con la fuerza de la Verdad, sin miedo, miran al futuro, porque ellas saben que la Verdad es una oportunidad para la paz.

Programa de mano:

<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1DZ-CrpgwGQ-9HShBQDom8RCTJmmiqKXh>

2. Salida al sol. Camino a la paz

Un proyecto de la Comisión de la Verdad, en coproducción con Idartes, con el apoyo del ICTJ, la embajada del Reino de los Países Bajos, la cooperativa Confiar y la Corporación Colombiana de Teatro.

Salida al sol, camino a la paz no es una obra de teatro tradicional y no cuenta una historia lineal: es una obra fractal, polifónica y una creación colectiva que se construyó desde el teatro y otros lenguajes artísticos como la danza, el canto y los textos y poemas de William Ospina, Piedad Bonnett, Carlos Satizábal y Patricia Ariza.

La obra gira argumentalmente alrededor de las víctimas y, temáticamente, alrededor de la Verdad y la paz. Da cuenta del conflicto social y armado en Colombia, sus consecuencias, la resistencia y, sobre todo, la necesidad de una salida pacífica.

Obra:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N5KZ4YcBp-Itwjn5GppNhOoJE1F60z4N>

Programa de mano:

<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1N5KZ4YcBp-Itwjn5GppNhOoJE1F60z4N>

3. *La resurrección de los condenados*

La resurrección de los condenados reúne dos acentos, dos conceptos importantes del mandato de la Comisión de la Verdad. La palabra resurrección, en primer lugar, alude a la no repetición de la violencia: «Queremos que cese el derramamiento de sangre y que podamos tener nueva mirada, una nueva forma de enfrentar ese legado histórico de horror de los últimos sesenta años. Quisimos hablar de una resurrección porque esa palabra es una fiesta, implica una nueva vida, y es esperanza», dice Misael Torres, uno de los creadores.

Los condenados, en segundo lugar, somos todos: «Somos los hijos de Colombia, que nacemos con una cruz de ceniza en la frente. Desde que nacemos estamos condenados a la violencia y la venganza. Como afirmó Gabriel García Márquez en su discurso de aceptación del Nobel, para nosotros sí hay una segunda oportunidad sobre la tierra; debe haberla, porque también nos hemos formado en la resiliencia y en la capacidad de salir adelante siempre».

Obra:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15U1ACPPCGyVxPA-xZVclzRex_XYHuGeN

Programa de mano:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/15U1ACPPCGyVxPA-xZVclzRex_XYHuGeN

¿A quién va dirigida?

Esta guía está dirigida principalmente a profesores, gestores comunitarios, agentes culturales y colectivos artísticos y culturales.

¿Cómo hacer el teatro foro con mi colectivo o mis estudiantes en seis pasos?

1

PASO 1

Raíces y contexto

Antes de iniciar es importante que sepas que el teatro foro se originó en los años setenta, como legado del teatro social inspirado en la pedagogía crítica de Paulo Freire y creado por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, fundador del Teatro del Oprimido, quien creía que «El ciudadano no es aquel que vive en la sociedad: ¡es aquel que la transforma!».

Por otro lado, el teatro foro es un encuentro entre el teatro y los conflictos sociales, que mediante una herramienta de intervenciones, de acciones o ejercicios teatrales, en el marco de la construcción de escenas foro, busca analizar y problematizar situaciones conflictivas de una comunidad, para posibilitar la creatividad colectiva y generar alternativas de transformación pacífica, facilitando así soluciones para la convivencia y, por ende, para la construcción de una cultura de paz.

2

PASO 2

El teatro, la Verdad y la construcción de paz

Sería ideal que pudiéramos ver las obras en vivo y en directo, pero por los costos y condiciones de producción no es tan sencillo presentarlas. No obstante, podemos apreciarlas y compartirlas en formato digital, para abrir el diálogo sobre la Verdad, el conflicto armado, la memoria y las apuestas de paz que vienen haciendo distintas comunidades desde el arte. Te invitamos entonces a que elijas y veas con tu colectivo, comunidad o estudiantes, una de las tres obras de teatro mencionadas, que se crearon para convocarnos, como sociedad, a honrar el dolor de las víctimas y hacer un llamado a la No Repetición del conflicto armado en Colombia.

3

PASO 3

Antes de iniciar

Antes de iniciar la proyección de la obra de teatro es importante que hagas una presentación en la que la pongas en contexto. Para ello te suministramos el programa de mano, en el que encontrarás los datos relevantes de sus creadores, la sinopsis y los antecedentes del proceso de creación. Por otro lado, es importante que tengas en cuenta que para realizar este teatro foro necesitarás disponer de cinco horas, ya que cada obra tiene una duración promedio de 90 a 120 minutos y el desarrollo del espacio del teatro foro te tomará unas tres horas. De acuerdo con las dinámicas de tu comunidad o tu colectivo, puedes hacerla en una o dos sesiones.

4

PASO 4

La ficha del conflicto

Una vez haya visto la obra de teatro, cada participante tendrá una *ficha del conflicto*, la cual le posibilitará descomponer en fragmentos uno de los conflictos representados en la obra. Esta es la ficha que contiene las preguntas movilizadoras:

- a. Entre los distintos conflictos representados en las historias que nos relata la obra, ¿cuál fue el que más te impactó?
- b. ¿Qué personajes lo protagonizan?
- c. ¿Cuál es la imagen de esa escena que más recuerdas?
- d. ¿Con qué colores, olores, objetos y sonidos lo asocias?
- e. ¿Con qué momento o momentos históricos o sociales del país asocias la escena que elegiste?
- f. Si tuvieras que resumir ese conflicto en una pregunta, ¿cuál sería?
- g. ¿Qué solución le podrías dar a ese conflicto?

Al terminar este ejercicio, cada participante socializará su ficha del conflicto y colectivamente seleccionarán un solo conflicto para dialogar y para hacer el ejercicio teatral. El consenso basado en esta selección es muy importante porque es el punto de partida y la columna vertebral de creación para el siguiente paso.

5

PASO 5

Creación colectiva

Una vez hayan seleccionado el conflicto, la propuesta es llevarlo a escena en grupo. Si el grupo es grande, puedes dividirlo en subgrupos de cinco participantes, cada uno de los cuales creará una representación teatral a partir de la ficha del conflicto. Para iniciar el ejercicio, te recomendamos realizar algunos juegos corporales con los cuales el grupo comenzará a participar, a integrarse, a disponer su cuerpo, sus ideas y su creatividad. Recuerda ser recursiva/o y hacer uso de los materiales, espacios y elementos que tengas a la mano.

Algunos juegos de calentamiento

A gozar

Este juego consiste en escoger una música e intentar mover con ritmo todas las partes del cuerpo, desde la cabeza a los pies o viceversa. Se les puede solicitar a quienes participen que a través de su cuerpo representen la canción como si fueran *una imagen en movimiento*. Dispón de varios géneros musicales y maneja tiempos: pueden hacer la imagen en tiempo lento, real o más rápido.

Historia encadenada

En círculo creamos una narración corporal. Comienza una persona realizando una acción y la otra debe continuarla y aumentar su acción, y así, sucesivamente, hasta alcanzar el final de la ronda y crear una historia corporal colectiva.

¡Chsss, chsss!

Mientras caminamos por el espacio jugamos a decir palabras diversas probando distintos matices: susurradas, muy altas, alargadas, gritadas, sin voz, rápidas, lentas, etc. Para facilitar las palabras, puedes dar un tema; por ejemplo: palabras asociadas con viajes.

6

PASO 6

Paz a la escena

Una vez los grupos hayan preparado su creación colectiva la pondrán en escena. Dispón el espacio. Colectivamente pueden delimitar un escenario con los recursos que tengan a la mano. La idea es que posteriormente el o los grupos salgan a escena. Al finalizar las presentaciones se sugiere realizar un círculo para dialogar sobre:

- a. Las soluciones propuestas en las puestas en escena y su viabilidad según el contexto.
- b. La importancia de la Verdad para la dignificación de las víctimas y la construcción de paz.
- c. Los hitos o algunas causas del conflicto armado y cómo aportar a la No Repetición.
- d. La importancia de la creatividad para la transformación de los conflictos y su influencia en los cambios sociales.
- e. El papel del arte para la transformación social y su aporte a la construcción de paz.

Nota: elige a alguien del grupo para que escriba las memorias del diálogo en una cartelera o un papelógrafo.

La riqueza de este diálogo es el intercambio de las experiencias personales y colectivas. El teatro foro nos interpela, habla de cosas que conocemos y nos afectan. Por tanto, no es fortuito que trabajemos desde la representación de los conflictos y sus posibilidades de solución, ya que los concebimos no como un problema sino como una oportunidad que crea posibles escenarios de ficción para su transformación. Paul Auster nos decía: «La realidad no existe si no hay imaginación para verla».

LEGADO

COMISIÓN DE LA
VERDAD