

PEDAGOGÍAS DEL DIÁLOGO
TRÍPTICO PARA ROMPER EL SILENCIO

PEDAGOGÍAS DEL DIÁLOGO

TRÍPTICO PARA ROMPER EL SILENCIO

César Andrés Falla Sánchez

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL**

Educadora de educadores

Catalogación en la fuente - Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional

Falla Sánchez, César Andrés
Pedagogías del diálogo. Tríptico para romper el silencio. Primera edición. / César Andrés
Falla Sánchez. -- Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2021.
162 páginas. Fotografías

Incluye bibliografía
ISBN: 978-958-5138-85-8 (impreso)
ISBN: 978-958-5138-86-5 (PDF)
ISBN: 978-958-5138-87-2 (Epub)

1. Artes Escénicas – Investigaciones. 2. Teatro y Sociedad. 3. Violencia en el Teatro – Investigaciones.
4. Teatro (Educación). 5. Expresión Corporal – Enseñanza. 6. Artes Escénicas (Educación). 7. La
Magia de los Peces. 8. El Llamado del Vacilante. 9. La Avenida Siento con Cinco. I. tit.

791.071 Cd. 21 ed.

PEDAGOGÍAS DEL DIÁLOGO TRÍPTICO PARA ROMPER EL SILENCIO

Universidad Pedagógica Nacional

Leonardo Fabio Martínez Pérez
Rector

John Harold Córdoba Aldana
Vicerrector Académico

María Isabel González Terreros
Vicerrectora de Gestión Universitaria

Fernando Méndez Díaz
Vicerrector Administrativo y Financiero

Gina Paola Zambrano Ramírez
Secretaria General

© Universidad Pedagógica Nacional

© César Andrés Falla Sánchez

ISBN: 978-958-5138-85-8 (impreso)

ISBN: 978-958-5138-86-5 (PDF)

ISBN: 978-958-5138-87-2 (Epub)

Primera edición, 2021

Preparación editorial

Universidad Pedagógica Nacional

Grupo Interno de Trabajo Editorial

Alba Lucía Bernal Cerquera
Coordinación

Maritza Ramírez Ramos
Edición

Martha Janneth Méndez Peña
Corrección de estilo

David Julián Cárdenas Soler,
Juan Camilo Rodríguez Varela,
César Andrés Falla Sánchez
Fotografías

Juan Camilo Corredor
Diagramación

Johny Adrián Díaz Espitia
**Diseño de cubierta y
finalización de artes**

Imageprinting
Impresión

Bogotá, D.C., 2021

Fechas de evaluación: 03-12-2019 / 04-12-2019

Fecha de aprobación: 27-02-2020

Hecho el depósito legal que ordena la Ley 44 de 1993
y el Decreto Reglamentario 460 de 1995

El arte es una herramienta de cambio efectiva porque la creación es revolución, nada es igual antes y después de un acto creativo.

DORA REISS

El artista, más que productor de las obras, podría serlo de los proyectos que, al generar la participación, permitirían el desarrollo de la experiencia estética popular, creando sistemas para que los demás se expresen.

RODOLFO AGUERREBERRY

El arte como práctica social se suma a la tarea, siempre insuficiente, de reconstruir las memorias, de restablecer desde la esfera de lo simbólico la trama cultural rasgada por la violencia.

HORACIO GONZÁLEZ

CONTENIDO

Índice de figuras	11
Prólogo.....	13
Preámbulo	17
Teatralidad y Representación I y II	19
Ámbito académico: sobre el programa de Teatralidad y Representación I y II	19
Procesos autónomos de creación	23
Las células de trabajo en el mundo de las ideas.....	23
Etapas de investigación	25
Una cartografía para la investigación y el proceso de creación.....	25
Violencias, paces y lo irrepresentable en el arte Cuestionando las estéticas de la violencia	27
La cultura del silencio, una violencia invisible	30
Etapas de creación	37
La construcción de las obras desde el teatro imagen y la dramaturgia simultánea.....	37

Contenidos axiológicos en el proceso autónomo de creación.....	43
---	----

Sobre los temas de las obras de <i>Tríptico para romper el silencio</i> y la formación docente	43
--	----

Dramaturgias: Tríptico para romper el silencio 47

Manifiesto de los estudiantes integrantes del grupo La Magia de los Peces.....	49
---	----

“La magia de los peces” Tema: Confianza.....	50
---	----

Manifiesto de los estudiantes integrantes del grupo El Llamado del Vacilante	89
---	----

“El llamado del vacilante” Tema: Identidad.....	90
--	----

Manifiesto de los integrantes del grupo La Avenida Siento con Cinco.....	117
---	-----

“La Avenida Siento con Cinco” Tema: Memoria.....	118
---	-----

Epílogo Estación final de este proceso de creación.....	159
---	-----

Bibliografía	161
--------------------	-----

Cibergrafía	161
-------------------	-----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Triángulo de las violencias de Galtung	25
Figura 2. Triángulo de las paces de Galtung	32
Figura 3. “La avenida Siento con Cinco”	36
Figura 4. Teatro imagen en el proceso de creación	37
Figura 5. En canoa, rumbo a una presentación en Mompox	41
Figura 6. Los colonos en la obra “El llamado del vacilante”	45
Figura 7. Afiche promocional de la obra, “La magia de los peces”	48
Figura 8. Amelia y su familia en su cumpleaños número ocho	87
Figura 9. Afiche promocional de la obra “El llamado del vacilante”	88
Figura 10. Lorenza y Macario en “El llamado del vacilante”	115
Figura 11. Afiche promocional de la obra “La avenida Siento con Cinco”	116
Figura 12. En la IED Jaime Garzón, conmemorando el vigésimo aniversario de su asesinato.....	157

PRÓLOGO

Pisé suelo colombiano por primera vez en el año 2005. Desde entonces, he trabajado con personas en situación de desplazamiento en la corporación cultural Nuestra Gente y la Universidad de Antioquia en Medellín; con mujeres afrocolombianas de la Fundación Negras de Chontaduro en Cali; con estudiantes de Dirección de Teatro de Tocancipá, Cundinamarca; con grupos culturales en Tunja, Boyacá y, principalmente, participando en festivales de teatro, encuentros del teatro del oprimido, teatro de calle e impartiendo cursos de teatro y conferencias en diversas universidades y escuelas de teatro de Bogotá, entre estas, el Teatro Libre, Teatro Nacional, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y, finalmente, en la Universidad Pedagógica Nacional.

En estos lugares, buscaba promover el diálogo para la resolución de conflictos por medio del teatro del oprimido, para concientizar a las poblaciones sobre la necesidad de una participación activa y directa en sus procesos de construcción de convivencia y cultura de paz en sus territorios.

El dramaturgo, director y teórico teatral Augusto Boal, con quien tuve la suerte de conocer y trabajar, hizo una investigación en profundidad sobre la historia de la dramaturgia occidental, desde los griegos hasta Bertold Brecht. Boal nos cuenta cuál es el camino del protagonista de la trama, su toma de decisiones, cómo se construyen las estrategias para crear la empatía del espectador con el protagonista y que este héroe tendrá un final trágico, o determinado por fuerzas socioeconómicas y culturales.

Así, Boal desarrolló una teoría llamada *sistema coercitivo trágico de Aristóteles*, en la que el deseo y la voluntad de cambio social del espectador sufre pasivamente, por miedo o terror al efecto de la “catarsis”, cuando observa la tragedia que ocurrió con el protagonista al desafiar las leyes y el poder opresivo de las clases dominantes.

Para Boal, este sistema fue y es utilizado en películas estadounidenses, novelas, telenovelas, anuncios, publicidad y en el teatro, ¡siempre al servicio de la clase social que está en el poder! La *Poética* de Aristóteles sirve para manipular a las personas y mantener el dominio en la producción de palabra, imagen y sonido. Así, Boal creó el método del *teatro del oprimido* para devolver a las personas y al teatro su principal medio de producción que es el cuerpo humano.

Entre las muchas técnicas descubiertas o desarrolladas por él, se encuentra la *dramaturgia simultánea*, que utilizó con el *teatro-imagen* en la Operación de Alfabetización Integral en Perú (1973), un poco antes de crear la técnica de *teatro-foro*, donde el espectador entra en el escenario reemplazando a la persona oprimida e intenta resolver conflictos.

Fue, precisamente, la dramaturgia simultánea, la técnica que los estudiantes de quinto y sexto semestre del espacio académico de Teatralidad y Representación I y II del área disciplinar de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UPN, bajo la orientación del profesor César Falla, estuvieron investigando. Como resultado, crearon tres obras que proponen a los espectadores un cambio de final de cada una de ellas: “La magia de los peces”, “El llamado del vacilante” y “La avenida Siento con Cinco”.

La primera obra, “La magia de los peces”, trata sobre la pedofilia y la violencia contra los niños, que se podrían evitar si el diálogo entre padres e hijos se basara en la confianza.

El segundo trabajo, “El llamado del vacilante”, trata el tema de la identidad a través de la discusión del territorio y la preservación de la memoria, conceptos fundamentales para la formación, concientización y la organización política popular para la lucha contra los intereses colonialistas en los ámbitos culturales, religiosos y económicos que nuestros países latinoamericanos han sufrido durante más de quinientos años.

La última obra, “La avenida Siento con Cinco”, trabaja el tema de la memoria y las luchas recientes por la libertad de expresión y contra el sistema de corrupción que durante años

ha controlado el país. Además, nos alerta sobre los daños que provoca en el país la asociación entre la comunicación mediática, el narcotráfico y la política.

Pedagogías del diálogo. Tríptico para romper el silencio da cuenta de un interesante proceso de creación, mediado por una discusión abierta y necesaria entre educador y estudiantes sobre la violencia y la opresión que vivimos todos los días y que, por guardar un silencio conveniente, naturalizamos.

Con gran alegría, leí este proceso de creación y la producción dramática de estos estudiantes guiados por el profesor Falla; me dan la esperanza de un futuro en equidad entre los seres humanos de cualquier condición, raza, género, religión o clase social.

Agradezco y abrazo al profesor César Falla y a cada uno de sus estudiantes por hacerme parte de este proceso creativo y del futuro que están construyendo para las nuevas generaciones, incluyendo a mi nieto Daan, que nació durante esta pandemia.

A los lectores y lectoras de este libro, los invito a conocer más sobre las técnicas del teatro del oprimido y su aplicación educativa en contextos vulnerables.

¡Obrigado!

Noheli “Licko” Turle Da Silva
Doctor en Artes Escénicas
Universidad Federal de Salvador de Bahía (UFBA)
Grupo de Estudios en Teatro del Oprimido (Gesto)

PREÁMBULO

Este cuaderno de trabajo creativo contiene algunos elementos del proceso investigativo y reflexivo de docencia en el marco del espacio académico de Teatralidad y Representación I y II del área disciplinar en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional con los estudiantes de quinto y sexto semestre. De dicho proceso autónomo de creación comprendido entre los periodos 2018-2 y 2019-1 surgieron tres obras: “La magia de los peces”, “El llamado del vacilante” y “La avenida Siento con Cinco”, construidas a partir de las inquietudes creativas de los estudiantes y del profesor orientador en un contexto nacional de posconflicto, en el cual la construcción de culturas de paz y la pedagogía del diálogo se entrelazan en un proceso de investigación-creación en aula, para desarrollar estas propuestas artísticas que constituyen un tríptico que indaga a la sociedad sobre su devenir en un contexto social que se acostumbró a enmudecer ante las injusticias.

Son obras que responden a una dramaturgia en la cual las posibilidades de cambio son viables y desde un marco investigativo basado en los postulados de Paulo Freire en la *Pedagogía del diálogo* y los conceptos enmarcados en la construcción de culturas de paz y del teatro del oprimido de Augusto Boal.

Estas obras son una posibilidad dialógica desde las artes escénicas, específicamente el teatro, que propone no repetir los patrones violentos que se naturalizan y por ello pasan desapercibidos ante los ojos de la sociedad.

En este libro se presenta una visión general de cómo se abordaron los diversos conceptos y teorías sobre paz, violencia y conflicto con base en los estudios y pedagogías de paz que han planteado diferentes autores en los últimos años, con el fin de ampliar la visión y las herramientas de diferenciación de estas categorías y aumentar el material para la creación de los montajes.