

FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS

Transposición Callejera

Néstor Andrés Bernal García

Tutora: Andrea Catalina Gómez

Bogotá - Usme.

2021

**VICERRECTORÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES
ESCÉNICAS**

**ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE
GRADO**

Los profesores abajo firmantes, jurados y la directora del trabajo de grado titulado: Transposición Callejera, presentado en la modalidad de: Investigación Creación, por el estudiante: Néstor Andrés Bernal García; CC1022969509; Código 2015277009, consideramos que dicho trabajo de grado cumple los requisitos necesarios para su aprobación, por las siguientes razones:

El trabajo da cuenta de una actividad investigativa y creativa de carácter colaborativa, que involucra la familia, abordando una problemática social desde el campo teatral, dando como resultado una narrativa audiovisual, a través de la cual es legible la transformación del estudiante así, cómo de los participantes con quienes se desarrolló la propuesta. Se sugiere poder revisarla posibilidad de adaptación e incursión del material creativo en otros posibles formatos de comunicación (web, blog, entre otros) que favorezcan la comunicación del proceso investigativo.

En relación a las posibilidades de extensión del proceso investigativo-creativo, se considera valioso el aporte que este ejercicio puede realizar en contextos comunitarios, institucionales, entre otros, que aporten a la reflexión, acción y transformación de problemáticas como el consumo de drogas y la habitabilidad de calle.

En Bogotá, a los 10 días del mes de diciembre del año 2021.

Jurado 1 Jehymy Patricia Vasco

Calificación: 5.0 Firma:

Jurado 2 Andrés Mauricio Guacaneme Calificación: 4.5 Firma:

Director Andrea Catalina Gómez

Calificación: 5.0 Firma:

Calificación final (Promedio de los tres): 4,8

El trabajo se postula para:

Laureado ☐

Meritorio ☐

Ninguno ☒

Resumen

“Transposición callejera” se ha llevado a término por medio de dos ejes fundamentales: la transposición didáctica y la habitabilidad en calle. Este trabajo ha sido escrito como parte del proceso académico de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional y muestra el recorrido hecho en el énfasis en creación.

El trabajo se llevó a cabo con la ayuda de mi núcleo familiar con quienes realicé la investigación. La pregunta principal fue formulada a través de una indagación constante sobre la vocación docente y mi formación profesional. El proceso fue tedioso pero realizar el registro visual y escritural me ha permitido dar respuesta a mi formación y vocación docente.

Este trabajo estuvo asesorado por la Maestra Andrea Catalina Gómez, por tanto quiero agradecer su orientación y guía como tutora ya que sin su ayuda no hubiera sido posible la concreción de la investigación y a mi familia por mantenerme motivado a continuar y progresar junto de la mano de ellos.

Palabras clave

Transposición didáctica, teatro, drogas, dramaturgia, calle, narrativas, familia.

Contenido

Transposición Callejera	1
Exordio	2
Tropiezos	3
Luces	4
Efectos	6
Ruta	9
Revelaciones.....	10
Pausa para respirar	12
Alternativas	13
Reflejos.....	15
Extracto	23
Glosario	24
Página Web - Wix	25
Bibliografía	26

Transposición Callejera

Para llegar a esta creación se utilizó el método IAP, con algunas modificaciones de tipo operativo, pues no se dirigió a una comunidad como lo propone el método, sino que por razones de la contingencia sanitaria se orientó hacia la familia como población de estudio observando con ello un vínculo con la etnografía, es decir que se observó, describió y analizó dinámicas familiares para fundamentar la creación artística. Aparece entonces la relación entre estos dos métodos, uno, la sistematización de una experiencia familiar y dos derivada de la sistematización, la problematización conjunta sobre el consumo de drogas y habitabilidad en calle, como situación familiar que impide un buen desarrollo colectivo. De esta manera, esta creación propone un acción transformadora que brinde un lugar para tramitar este tipo de situaciones con lenguajes artísticos, dramatúrgicos, escénicos, sonoros y/o visuales, sustentado desde la IAP y su fundamentación de transformación colectiva, la generación de una reeducación ante el consumo de drogas partiendo desde el núcleo familiar.

Esta investigación creación se manifiesta por medio de una serie de anécdotas para matizar entre experiencias de vida y familiares con experiencias académicas, indagando por la vocación del artista -profesor.

Exordio

En esta parte situaré la pregunta problema y el objetivo de esta investigación - creación para posteriormente hacer un análisis del proceso creativo, metodología y proyección que esta tiene. En ese sentido se indagó sobre ¿Cómo se encuentra mi comunicación familiar para poder hablar sobre el consumo de drogas entendiendo el contexto de la clase social dónde habito? y para dar respuesta se propuso crear un dispositivo artístico para tramitar las afectaciones por el consumo de drogas dentro del círculo familiar y así mejorar las relaciones personales y sociales. Además de crear una alternativa para la reeducación de personas en habitabilidad en calle como era la situación de mi padre.

Inicios

Cuando ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional, no tuve la intención de continuar, pues no tenía interés en la educación, solo me presenté tratando de huir de la rutina laboral y familiar, como llaman por ahí un escampadero, mientras pasaba a la Academia Superior de Artes de Bogotá , que solo enseñara Artes y nada de pedagogía. Durante los dos primeros semestres todo funcionó bien, conocí personas valiosas y gracias a las clases empecé a cuestionar mi vida familiar, sumamente disfuncional y a decir verdad agotadora. El tercer semestre de la Licenciatura fue clave para esta investigación, pues a esta altura me retiré de la Universidad ya que la situación económica no daba para continuar y tocaba volver a la rutina laboral.

Haré un paréntesis para hablar de algo importante y que atraviesa toda la investigación. En Colombia se viven guerras donde los efectos colaterales son varios, uno de ellos es la drogadicción y toda la cadena de dolor e ignorancia que existe detrás. Entendiendo lo anterior y continuando con la narración, expreso sin pudor que mi padre ya estaba en la indigencia por este flagelo de la guerra y eso afectaba mi ritmo de vida, que por esos días volvía a ser difícil, pues cuando llegaba a la casa después de trabajar, veía a mi padre harapiento pidiéndome comida y abrigo, yo vivía con mi madre y mis hermanas. La relación de ellas con mi padre no era buena, y tenían sus razones, el caso es que mi padre se apoyaba mucho en mí y yo no podía abandonarlo o evadir el tema, pues siendo sincero el arte me estaba volviendo más consciente y me pesaba mucho más esa situación.

Indagando sobre mi poca comunicación familiar y orientando el objeto de estudio para esta investigación se plantea una mitigación a estas situaciones con herramientas teatrales como la dramaturgia simultánea, el texto posdramático y las narrativas del yo.

Tropiezos

Durante las clases de actuación de primer semestre entendí algo; mientras estaba disfrutando hacer personajes sin tener ni idea de teatro recuerdo estas palabras; *“Usted es muy ñero para hacer ese personaje”*, mientras hacía el personaje de “El Inspector” de Gógol, dijo ese profesor calvo, canoso en la chivera,

apreciado por su larga trayectoria como docente y director, poseedor de métodos anticuados, pero “efectivos”. Sí tenía o no razón, su apreciación fue esa y por ella pude empezar a inquietarme sobre las clases sociales y cómo las he transitado mientras pertenezco a una institución, en este caso la Universidad, en donde su ingreso es un privilegio para las clases bajas y que se convierte en una constante revisión de conductas, hábitos o formas de ser para poder pertenecer y mantenerse en ella. En esta constante revisión se encuentran tres situaciones que movilizan esta investigación 1. Poca comunicación familiar 2. Consumo de drogas 3. Clases sociales. En ese sentido unifiqué estas tres situaciones en una pregunta orientadora ¿Cómo se encuentra mi comunicación familiar para poder hablar sobre el consumo de drogas entendiendo el contexto de la clase social dónde habito?

Luces

Un día mientras estaba trabajando recibí la llamada de mi papá, dentro de mi habitaba una angustia constante por la costumbre de recibir malas noticias, pero esta vez fue muy diferente, me dijo que estaba en un hogar de paso y que iba a ingresar a un programa de rehabilitación, sentí una carga menos, me permití soñar de nuevo con entrar a la Universidad a terminar lo que empecé y esta vez sin escampadero mientras ingresaba a otra, pero antes de hacerlo tenía que asegurarme que era verdad la noticia de mi papá. Les comenté en el trabajo a los jefes y me dieron permiso para revisar esa situación, efectivamente fui donde él me dijo que estaba y lo vi, fue un encuentro necesario y conmovedor. Pude verlo con ánimo de cambio y

me motivó para hablarle de los sueños o aspiraciones que tenía pues nunca había podido hacerlo. Charlamos profundo pero con prisa, yo tenía que volver al trabajo y el solo tenía una visita de dos horas, pero fue lo suficiente para despabilar y empezar a hacer papeles de reintegro. Pasó un semestre más, revisé listados para ver si había posibilidad de continuar y aceptaron el reintegro.

Mixturas

En principio el reintegro fue contundente, pues para ese tiempo ya existía un convenio con la UAESP que brindaba ayuda económica a habitantes de Usme que sufrieron por el derrumbe del relleno sanitario Doña Juana con el acuerdo de dar unas horas al servicio de proyectos educativos dentro la Universidad, resultó de maravilla, además que existía un proyecto llamado entramado psicodélico del cuál hice parte gracias a ese convenio. En ese proyecto empecé a comprender dinámicas sobre el consumo de drogas muy reveladoras, desde sus causas, efectos, tradiciones, prevención, pues uno de los objetivos del proyecto era el de ampliar el abordaje y la comprensión de las sustancias psicoactivas, es decir la Universidad me estaba mostrando el camino que debía tomar, y lo curioso o místico es que en ese momento no lo había pedido, simplemente se dio y que buen provecho que me hizo realmente, pues ante la pregunta problema ¿Cómo se encuentra mi comunicación familiar para poder hablar sobre el consumo de drogas entendiendo el contexto de la clase social dónde habito? me da señales

para responder dos de ellas y me deja el camino libre para pensar en las clases sociales y cómo lo comprendo en mi proceso de formación.

Efectos

En sexto semestre continuando con el enfoque de la Universidad en formar formadores, sucede una salida de campo a Almaguer – Cauca, dentro de las actividades de dicha salida estaba la presentación de dos obras teatrales a cargo de dos grupos diferentes del mismo semestre. Mientras empezaban las representaciones se hizo un show improvisado para entretener las demoras que se infortunadamente se dieron, en ese show me pidieron que hiciera algo para seguir entreteniendo al público. Aquí hago una pausa para hablar del RAP como género musical, pues en él encontré un refugio a esas situaciones de opresión y fue fácil hacerlo con este tipo de música pues sus composiciones líricas hablan precisamente del *convivio* de las clases sociales bajas, no hago parte de algún grupo *Hip Hop*, pero de forma aficionada practicaba ese desahogo al que convoca el *free style*, una práctica dentro de la cultura *Hip Hop*. Decidí participar en ese show improvisado con lo que hacía con el *free style*, la respuesta del público fue generosa, me motivaron para seguir buscando en el *Hip Hop* y sus dinámicas el resto de presentación estuvo bien.

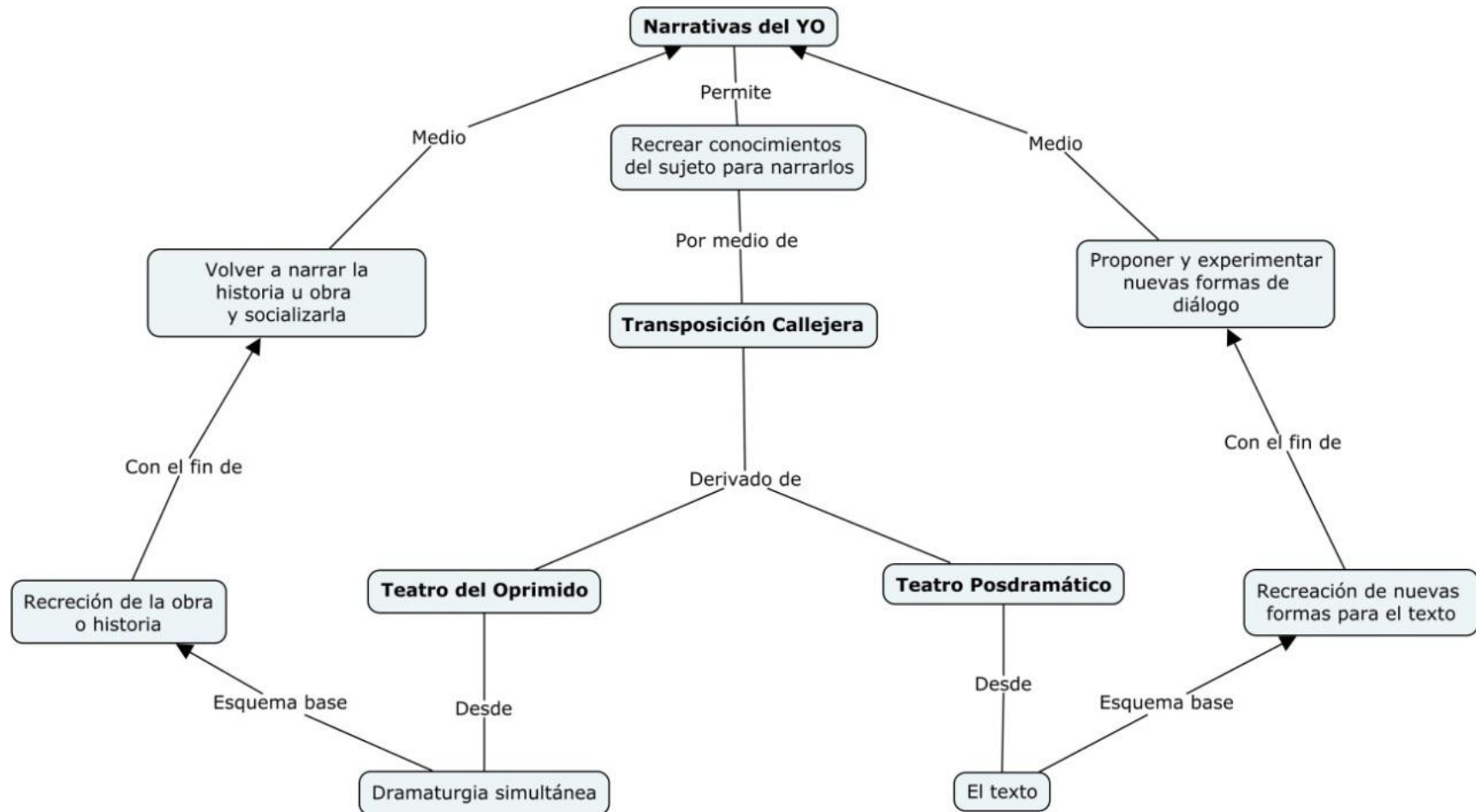
Revisando sobre cómo mis conductas afectaba para bien las clases sociales y enriqueciendo con las anécdotas anteriores me permito plantear lo siguiente: el estereotipo de *ñero*, *callejero*, etc. Perteneciente a las clases sociales bajas siempre estuvo muy marcado en las lecturas que hacían de mí, lo que me llevó a reconocer características de este estereotipo a la hora de relacionarme

con las personas, pues mis hábitos territoriales, es decir, el *convivio* con personas del barrio, dinámicas del rap, todo lo que he mencionado me convierten en un *Ñero* ante la sociedad, al principio me incomodaba esa idea pero he comprendido otras cosas para sobrellevar la desafortunada realidad colombiana y estigmatización de las clases sociales, y es que si el *ñero* carece de oportunidades, esa situación lo pone a buscar alternativas poco o nada reconocidas en una sociedad, por ejemplo el *rebusque*, apelando a formas no convencionales de coexistir en el territorio, teniendo esto claro, comprender hábitos o prácticas en el barrio, dentro de ellas el desahogo del *free style* que para los que utilizamos el transporte público nos damos cuenta que también sirve de *rebusque* para muchos jóvenes, esta práctica posee características de representación artística ya que podría pensarse como un escenario de enseñanza de artes escénicas puesto que tiene un actor, un público, una obra es decir un mensaje, esto es importante pues en esta investigación creación utilizo esa herramienta del *free style* para empezar a crear una *transposición* respecto a la falta de comunicación familiar, el consumo de drogas y las clases sociales, para dar cuenta tanto de mi proceso formativo como de la investigación creación. De esta manera y continuando con el objetivo de esta investigación de responder a la pregunta por mi vocación docente, pues había mencionado que al principio vi el ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional como algo llevadero, pues nunca había tenido un acercamiento o experiencia previa en la educación artística formal o informal, pero ya con todo lo experimentado desde lo personal y lo académico resolví ser docente, sin embargo me cuestionaba por la esencia de ser profesor, respondiendo a esto con el hacer, es decir con la elaboración

de esta investigación creación, me daba cuenta de la importancia de la educación teniendo como objeto de estudio a mi papá, observando con esto que por la falta de educación, las alternativas para coexistir en el territorio que emergen desde las clases sociales bajas, afectan el entorno pues se ignoran valores que se otorgan para un buen vivir en colectivo, quiero ejemplificar lo que digo con una situación, “Una persona que consume drogas poco o nada educada ante un conflicto es más rápido que intente resolver con violencia que con dialogo”, en ese sentido se quiere buscar una reeducación de mi papá por medio de lo aprendido en la Universidad desde las artes y la pedagogía, desarrollando y justificando así mi vocación docente.

A continuación se hace el desmontaje de la creación para analizar los componentes de la misma, y mostrar un proceso investigativo, creativo y argumentativo ante una situación de consumo de drogas que, desde un punto de vista de salud pública, se puede mitigar por medio de las artes escénicas. Para ello expondré el siguiente mapa conceptual

Ruta

En él podemos encontrar la forma gráfica como fue dada esta investigación. Vemos que en el cuadro central denominado Transposición callejera se desprenden dos temáticas: El teatro del oprimido y el teatro posdramático, en esta parte empezaré a dialogar con dos autores Augusto Boal y Hans Thies Lehmann respectivamente. Por un lado tenemos un teatro que indaga en las formas de opresión por las cuales se ha visto sometida una población, ya sea económica, social, patriarcal, jerárquicas, etc. Además, propone explorar problemáticas individuales y grupales para tramitarlas y poder transformarlas, por otra parte, tenemos un teatro que propone la transformación y actualización de las formas como se vienen dando las representaciones escénicas desde su escritura y otros escenarios no convencionales.

Revelaciones

Estando en quinto semestre se dio la oportunidad de recibir una semana de taller con Licko Turle, un profesor de la universidad federal de Brasil, director del grupo teatral Ta Na Rua, lo que recibí en esa semana fue un acercamiento al teatro del oprimido y algunas de sus técnicas, por ejemplo el teatro imagen donde con una imagen creada con el cuerpo, propuesta por dos compañeros o compañeras se convierte en una situación que refleja de una u otra manera las opresiones que se dan en un contexto social común, haciendo énfasis en lo que menciona Boal. “El teatro nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí mismo y, a partir de ese descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de obrar. Descubre que puede mirarse en el acto de

mirar; mirarse en acción, mirarse en situación. Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es e imagina lo que puede llegar a ser. Comprende dónde está, descubre dónde no está e imagina adonde puede ir. Se crea una composición tripartita: el yo-observador, el yo-en-situación, y el yo-posible (el no-yo, el Otro)". (Boal. 1990. pág. 25) incorporando de esta manera nociones que enriquecen esta investigación, entre otras técnicas que aprendí de este teatro fue el teatro foro, en este me quedó clara la función que ejerce el teatro del oprimido pues para entenderlo tuve una experiencia que compartiré en esta investigación, primero, para llegar a construir un ejercicio de teatro foro que íbamos a exponer en la sede de artes escénicas de UPN, nos reunimos en un grupo creado espontáneamente durante el taller, en él charlamos sobre recuerdos de opresión que hubiéramos tenido hasta ese momento, cada uno relató diferentes situaciones que evidenciaban la opresión, entre esas historias teníamos que escoger una para recrearla y desarrollar la idea de teatro foro, mientras deliberábamos, una compañera hizo una pausa para contarnos una situación más; resulta que cuándo ella era más joven fue a acampar con unos amigos, mientras estaban en su travesía por la montaña, buscando un lugar para pasar la noche, sus amigos se distribuyeron tareas para el grupo, ella debía buscar madera para la fogata fue con un amigo pero este aprovechando que estaban solos abusó de ella. Mientras nos contaba eso, sus lágrimas salieron, no supimos que decir, nos miramos entre todos, y la reacción que se dio fue un abrazo grupal.

Pausa para respirar

Reconozco y agradezco al teatro esa posibilidad de sanar que tiene mientras escribo estos renglones. Continuo, luego del abrazo, le preguntamos respetuosamente si podíamos usar esa situación para recrearla, ella aceptó. Se llegó el momento de representar ante la sede de artes escénicas delante de todos los semestres, el profesor amablemente nos presentó y enmarcó lo que íbamos a hacer en la técnica del teatro foro, hicimos la presentación. Llegamos al momento del abuso, entonces el profesor Licko detuvo la función y preguntó al público si esa situación se entendía y que proponían para resolver, surgió entonces una serie posibles soluciones para esa problemática de abuso dada por los espectadores.

De esta experiencia me queda la siguiente explicación, el teatro del oprimido junto con sus técnicas como el teatro foro acá expuesto y experimentado, permite hacer un ejercicio individual de búsqueda de opresiones que quieren ser liberadas pero que no encuentran el medio, y es ahí donde se usan las técnicas propuestas para esta investigación donde se utilizó la dramaturgia simultánea, que al igual que el teatro foro invita al espectador para que él proponga la solución a una problemática planteada. Entendiendo esta técnica a continuación voy a desglosar la propuesta de título de transposición callejera:

1. La transposición didáctica aquí es utilizada para investigar las diversas formas del lenguaje verbal y corporal de un habitante de calle para situarlo en otro escenario que incite a una reeducación de él mismo

2. La habitabilidad en calle como contexto determinado que condiciona a un sujeto por sus hábitos y/o por el consumo de drogas aquí permite experimentar un escenario distinto al aula de clase
3. En función de la investigación creación trazo una ruta mediante las narrativas del yo y los dos conceptos mencionados para llevar las nociones de la calle al aula y enriquecer así el saber supremo.

Pues si bien la transposición según Yves Chevallard “ puede ser entendida como el camino que conduce del saber científico al saber enseñado, refiriéndose al proceso de llevar el saber científico al aula de tal forma que se permita a los estudiantes conocer un saber supremo “ (Revista Góndola. UD 2014 pág 98) fue en una clase de pedagogía en quinto semestre de la Licenciatura con la profesora Dayan Rozo que comprendí su relevancia para esta investigación creación, pues en está, la transposición está adaptando un conocimiento informal recogido de la habitabilidad en calle por parte de mi padre, para movilizarlo al campo de las artes escénicas. Ahora paso a explicar el siguiente tema del mapa conceptual y el teatro posdramático para esta investigación, dado que solo tomé este elemento del texto en función de la transposición callejera.

Alternativas

Durante el énfasis en creación de la licenciatura en artes escénicas practiqué el desahogo que propone el free style, además de entrenar en la forma escritural que esta práctica propone, elaborando varias sinopsis de obras teatrales leídas para promover su lectura sin crear un resumen de la misma, mientras se

creaban estas sinopsis surgió un análisis sobre el contexto en el que se estaban narrando obras como La Gaviota de Antón Chejov, o, La Orgía de Enrique Buenaventura, ya que, si bien estas obras se escribieron con la intención de llevarlas al teatro, mediante las sinopsis creadas al estilo free style del hip hop se hace una alternativa del texto original para exponerlo a un público poco afín al teatro, por ejemplo en barrios populares, escenarios donde también existen los dramas que plantean estas obras ¿Qué quiero decir con esto? que la idea del texto posdramático según Lehmann hace referencia a la propuesta de crear nuevas formas de texto para representar el drama respondiendo al avance cultural.

En este sentido es posible ver que tanto el teatro del oprimido como el teatro posdramático en esta investigación aportan la idea fundamental para crear un nuevo texto que dé cuenta de la situación que me oprimía durante mi proceso académico, la habitabilidad en calle de mi padre.

Continuando con el mapa describiré las narrativas del yo como eje transversal para esta investigación creación, pues la estrategia que plantean las nuevas narrativas es explorar historias que vive un individuo para exponerlas de manera escrita o hablada, como por ejemplo en este caso el uso de las anécdotas para ir creando una narrativa y dar cuenta de mi proceso académico.

Reflejos

Para hacer visible el proceso de creación dramática y postular los hallazgos de la obra el Rey Lear a partir del teatro del oprimido y el teatro posdramático muestro el dispositivo escritural de la siguiente manera:

Acto 1

Cordelia: aló

Lear: aló Cordelia, ¿Cómo va a pelear mi herencia?

Cordelia: no más versos hermosos, prefiero no decir nada

Lear: ¿Nada necia?

Cordelia: las palabras se las lleva el viento

Lear: Sino pelea no gana, piénselo bien que me arrepiento

Cordelia: no es pelear, es pensar

Pero ¿Soy necia por no elevar mi corazón?

La verdad tanta falsedad me provoca desmotivación.

Tenemos un vínculo, sí! Pero no tengo otra razón

No miento por una herencia, eso está muy lejos

Prefiero ser sincera sin malos reflejos

Lear: ¿Cómo, Cordelia? Me deja un poco perplejo

Mejor la dejo sin herencia y no me acomplejo

Cordelia: merecemos lo que damos, y como humanos nos acomodamos

Su merced me crió, reímos y en algún momento también lloró

Lo tengo en mi corazón

Pero cuestiono a mis hermanas, ¿si solo lo aman a usted, de su casamiento

cuál fue la razón?

Lear: ¿Eso es lo que dice su corazón?

Cordelia: Sí, sí señor

Lear: ¿Tan joven y tan dura?

Cordelia: Tan joven y tan sincera

Debo hacer un cambio en esa cultura

Bufón (Gloucester): estos últimos eclipses de sol y de luna

No presagian nada bueno, seres sin fortuna

Aunque la sabiduría de la naturaleza nos dé una razón

La naturaleza misma se encuentra en desolación

Toca hacerle frente, a los efectos consiguientes:

El amor se enfría, la amistad se acaba

Los hermanos se apartan,

Relaciones terminadas.

En las ciudades motines,

En los países, discordia,

En los palacios traiciones; sin misericordia

Rotos los lazos que unen al hijo con el padre.

El rey se desvía de la naturaleza;

Ya no tiene perro que le ladre

Por arrogante perdió toda certeza..

El padre contra su hijo

Hemos visto lo mejor de nuestro tiempo, no es un acertijo

Maquinaciones, sordidez, traición

Inconscientes numerosos

Toda clase de desórdenes ruinosos

Que siguen inquietándonos hasta la tumba

La torre de babel vuelve y se derrumba

Acto 2

Bufón: te voy a decir algo. Sin halago

Posee más de lo que demuestras,

Cuenta menos de lo que sabes,

Cabalga más allá de donde vas,

Apuesta menos de lo que juegues,

Conserva una puerta de salida y siempre tendrás más

Presta menos de lo que tienes,

Aparenta más de lo que crees,

Acomódate al compás.

Deja tu vicio y tu manía,

Acuérdate que la mentira daña

¿sin guerra no hay paz?

Lear - Bufón: No se puede llorar sobre la leche derramada

Cuantas cosas que vendí me reclaman

Muchas cosas materiales y siendo uno infeliz

Soy residuo de la guerra de mi país

Las ideas de progreso que tanto aman

Tan ostentosas pero sin raíz

Acto 3

Bufón: En disputa con los elementos desencadenados.

Tonos vociferantes y envenenados

Le dice al viento que sumerja la tierra en el mar, o que inflame las rizadas olas
hasta el cielo, que las cosas deben cambiar o terminar.

Cabalga en su pequeño mundo

De hombre que intenta vencer, el ondulante conflicto, del viento y de la lluvia.

Con su dolor profundo

Tempestad en la que se esconde el oso y sus cachorros

Feroces buscan socorro

En que el león y los lobos hambrientos conservan resguardados la piel seca

No son violentos. Cuando se inundan las cuencas

El corre sin sombrero y suplica que todo se destruya

Siente que todo es culpa suya

Lear: Soplen vientos y rasgúñenme las mejillas

Rabia maldita

Que los charcos, las molas, la diana y mi quilla, me sumerjan.

Más falsos que una moneda de cuero

Bazuca violenta, quiero morir

Jibaros del barrio que dañan mis bolsillos

Los espero con ansias, para que por favor

Quemen mis ansias

Mundo de apariencias

No valemos nada en la sociedad

Y tu Dios, que todo lo sacudes, arrasa de mi entorno este infame vicio

Que rompe los moldes de mi naturaleza original

Me siento inmundo

Desprecio mi mala vejez, que llegó por mi mal trato

Acto 4

Lear: ¿está como yo?

¿Sin ojos en la cara ni dinero en el bolsillo?

Sus ojos están pesados,

Va a oscuras por el zaguán

Sin embargo sabe cómo va este mundo

Bufón (Gloucester): lo veo sintiéndolo

A veces me confundo

Lear: ¿Está loco?

Un hombre puede ver este mundo sin ojos en su cara

¿Cómo lo hace? Pues mira con las orejas.

Este cucho es el que le habla

Atento, vagabundo.

Si pillas cómo se comporta la ley con los ladrones

Agúcese

No sea ciego

Cambie de lugares

Y dígame

¿Cuál es la justicia y cuál es el ladrón?

¿Si ve como los perros del campesino le ladran a un desecho?

Bufón (Gloucester): sí, señor

Si no, me imagino

Lear: ¿y ha visto correr al desecho en pura *ijuepucha*?

¿Y si pillas como corre ese desecho?

¿Si las coge por el aire?

Esa es la imagen de la autoridad;

A un perro se le obedece inmediatamente sin oportunidad

Deducciones

Para desarrollar esta creación artística desde la pregunta familiar sobre la reeducación entorno a afectaciones por el consumo de drogas y cómo esta sirve para mejorar las relaciones interpersonales, se hace una recolección tanto del entendimiento del teatro del oprimido, el teatro posdramático y se vincula a la experiencia de vida y familiar para proyectar la acción transformadora evidenciada en la creación a escenarios cercanos, permitiendo con ello ubicar situaciones social- colectivas y tramitar por medio de lenguajes artísticos.

y en favor de terminar mi proceso académico resuelvo hacer una adaptación de una obra teatral como entrega final, pero contemplando una adaptación y su proceso creativo, es demasiado difícil para el poco tiempo con el que se cuenta además de la situación de contingencia sanitaria. Apelando entonces a esta estrategia de las nuevas narrativas, y teniendo en cuenta las sinopsis que elaboré con algunas obras, indago en la obra teatral El Rey Lear de Shakespeare y en algunos diálogos que resonaron para esta investigación, diálogos del rey cuando estaba junto al bufón en medio de la tormenta, o del hijo bastardo que se quería apoderar de la herencia, fueron varios que causaron motivo para convertirlos en sinopsis, haciendo la selección de algunos de ellos para crear la transposición didáctica.

Bajo la metodología de la IAP ya mencionada y el uso de sus ciclos, expondré su aplicación de la siguiente manera: Diagnostico; que constó de dos etapas la primera, escoger la obra del El Rey Lear y algunos diálogos de esta y dos, en este ciclo también pensé en cómo dialogar con mi padre al respecto, pues necesitaba saber si aceptaba trabajar conmigo o no, afortunadamente aceptó sin condiciones.

Planificación: Constó también de dos etapas, la primera, de creación, en esta etapa hice una revisión de los diálogos y un trabajo entre dramaturgia simultánea y texto posdramático para recrear junto con mi padre y su jerga callejera los diálogos del rey Lear, la segunda etapa fue el ensayo de estas recreaciones elaboradas para luego crear un registro audiovisual.

Observación: Esta fase constó de una sola etapa y estuvo mediada en la entrega final del énfasis en creación por la profesora Claudia Torres, teniendo una evaluación acertada del proceso implicado a nivel personal como a nivel académico.

Reflexión: Finalmente en esta fase que constó de una sola etapa que tiene que ver con esta entrega se hace un análisis de los elementos propuestos para la investigación y la forma como estos aportaron en la búsqueda de nuevas narrativas para contar historias que no son teatrales pero que contienen drama, tragedia, comedia, farsa, etc.

El instrumento de recolección para estas fases fue un diario de campo y un registro vivo de lo que se iba consignando además de la creación de una página web para exponerlo, establecer una forma de difusión y de esta manera llevarlo a otros escenarios no convencionales para las artes escénicas como por ejemplo las plataformas digitales, pues dadas las circunstancias de

pandemia el uso de tecnologías estas metodologías se ven adaptadas a nuevos dispositivos para la exposición, esbozando de esta manera las narrativas digitales, fundamentadas en las narrativas del yo pues es importante mencionar que estas nuevas narrativas permitieron comprender la equivocación del Rey Lear en la obra para asemejar la equivocación de mi padre en sus decisiones respecto al consumo de drogas, específicamente el bazuco, esto se puede evidenciar en la transposición del monólogo del rey Lear creada por mi padre y expuesta en el video que hace parte de la página web Transposición Callejera .

Finalmente para terminar de exponer el uso de la IAP, este proceso me hizo crear un vínculo entre las tres categorías que propongo; el teatro del oprimido, el teatro posdramático y las narrativas del Yo ya que las tres me permitieron tramitar situaciones familiares propias, que trasladadas a otras familias que pasan por momentos de la misma índole, es decir que obedecen a la falta de comunicación y entendimiento de los contextos sociales y sus dificultades en este caso el consumo de drogas o la habitabilidad de calle, pueden mitigarse con diferentes estrategias obtenidas con el uso de los ciclos que propone la IAP, argumentado así su propósito para esta transposición callejera.

Extracto

Esta transposición callejera está dirigida a contextos sociales donde se ve el consumo de drogas y sus efectos colaterales como la falta de comunicación familiar o la habitabilidad en calle, pues gracias a esta investigación se posibilita un lugar para tramitar estas situaciones desde el arte escénico y dinámicas como las narrativas del yo. Por otro lado abre la posibilidad de entender la vocación docente desde experiencias distintas al aula de clase partiendo del autoconocimiento, pues en esta investigación el objeto de estudio hizo parte de mi formación antes y durante la licenciatura, en ese sentido se incorporaron los hallazgos obtenidos exponiendo sucesos internos para movilizar ambientes comunes en este caso el consumo de drogas y/o habitabilidad en calle observando así necesidades de una población familiar o social.

De esta manera esta investigación proyecta una pedagogía sobre las drogas permitiendo crear un desarrollo social óptimo mediado por las artes escénicas, incentivando mejores formas de diálogo y mejores relaciones interpersonales, además de crear pensamiento crítico y proponer nuevos escenarios de exploración artística y creativa.

Glosario

Convivio: Llamamos convivio teatral a la reunión de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial y temporal cotidiana (una sala, la calle, un bar, una casa, etc., en el tiempo presente), sin intermediación tecnológica que permita la sustracción territorial de los cuerpos en el encuentro. (Revista colombiana de las artes escénicas.

2015. Pág 44) http://artescenicass.ucaldas.edu.co/downloads/artescenicass9_5.pdf

Free style: Freestyle es un tipo de rap donde las letras son improvisadas, solo fluyen de modo libre sin una composición previa. (Redbull. Aeleaen. freestyle 101: conoce lo básico de las batallas.

2017.) <https://www.redbull.com/mx-es/freestyle-101-conoce-lo-b%C3%A1sico-de-las-batallas>

Hip Hop: En Colombia, el 'hip hop' llegó en los años 80 con las películas sobre 'breakdance'. En los 90 surgieron las primeras exploraciones musicales, con grupos como La Etnnia. Desde entonces, el rap nacional ha avanzado considerablemente. (El tiempo. 'Hip hop': la revolución que nació en una fiesta de barrio Cembrano.

2017.) <https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/historia-y-evolucion-del-hip-hop-141292>

Ñero: Ñero es el que usa los pantalones debajo de las nalgas, pero no porque no tenga cinturón, por el contrario, lleva uno con chapa metálica enorme. Ñero es el que usa cachuchas con la visera recta cubriendo una de sus orejas.

(Las2orillas. Acosta. Aprenda a identificar un ñero.

2015.) <https://www.las2orillas.co/aprenda-identificar-nero/>

Rebusque: El “rebusque” es la palabra que encaja perfecto para los que con valentía, creatividad y dignidad, buscan alternativas que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y pagar sus obligaciones. (ecosdelcombeim. Monroy. La economía del rebusque.

2021.) <https://www.ecosdelcombeima.com/columnista/nota-168637-la-economia-del-rebusque>

Transposición: Puede ser entendida como el camino que conduce del saber científico al saber enseñado, refiriéndose al proceso de llevar el saber científico al aula de tal forma que se permita a los estudiantes conocer un saber supremo. (Revista Góndola UD.

2014. pág 98) <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/download/8012/10032/39755>

Texto: tematiza la escritura, la escritura dramática o el texto teatral sólo de manera marginal. Existe el teatro posdramático hecho con textos dramáticos, y de hecho, con cualquier tipo de texto. (ovejasmuertas. Lehmann. teatro posdramático, diez años después.

2019.) <https://ovejasmuertas.wordpress.com/2019/12/22/lehmann-diez/>

Página Web - Wix

<https://nestorbernal1276.wixsite.com/transposicion-calle>

Bibliografía

Boal Augusto. (1990) *El arco iris del deseo*. Brasil

Lehmann. Han. (1999). Teatro posdramático.

(Revista colombiana de las artes escénicas.

2015. Pág 44) http://artescenicass.ucaldas.edu.co/downloads/artescenicass9_5.pdf

. (Redbull. Aeleaen. freestyle 101: conoce lo básico de las batallas.

2017.) <https://www.redbull.com/mx-es/freestyle-101-conoce-lo-b%C3%A1sico-de-las-batallas>

(El tiempo. 'Hip hop': la revolución que nació en una fiesta de barrio Cembrano.

2017.) <https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/historia-y-evolucion-del-hip-hop-141292>

(Las2orillas. Acosta. Aprenda a identificar un ñero.

2015.) <https://www.las2orillas.co/aprenda-identificar-nero/>

(ecosdelcombeim. Monroy. La economía del rebusque.

2021.) <https://www.ecosdelcombeima.com/columnista/nota-168637-la-economia-del-rebusque>

(Revista Góndola UD.

2014. pág 98) <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/download/8012/10032/39755>

. (ovejasmuertas. Lehmann. teatro posdramático, diez años después.

2019.) <https://ovejasmuertas.wordpress.com/2019/12/22/lehmann-diez/>