ENTRE VOCES SILENCIADAS Y CUERPOS SUMISOS NACE UNA VOZ DRAMATÚRGICA: UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN, ROLES Y DINÁMICAS DE PODER, DRAMATURGIA, AULAS Y DOCENTES

Proyecto de grado

María Alejandra Blanco Palacios

Código 2021277008

Modalidad: Investigación creación

Tutora: Manuela Vera

Facultad de Artes

Licenciatura en Artes Escénicas

Bogotá D. C.

2026

Contenido

Carta introductoria- Caminemos juntos 4

Carta número Uno – Lo que antes sentí, ahora lo veo 6

Roles de poder 8

Dinámicas de poder 9

Carta número Dos – El recorrido de la observación 11

Prácticas pedagógicas 12

Carta número Tres - El recorrido hacia la escritura 18

Camino de la escritura 20

Primer giro de la historia 20

Segunda historia 22

Tercera historia 25

Carta número cuatro – Carta final 29

Bibliografía 32

ANEXOS 32

Carta de agradecimiento

Esta primera carta está dedicada a cada una de las personas que, de una u otra manera, acompañaron el proceso de elaboración de este proyecto de grado y de la dramaturgia que lo integra.

En primer lugar, quiero agradecer a mí misma por superar todos los miedos y frustraciones constantes durante el tiempo de escritura de la obra y el texto. Es un agradecimiento con mucha nostalgia y felicidad.

Agradezco también a Manuela Vera, mi tutora, por acompañarme en este largo y hermoso proceso de escritura y desarrollo del proyecto de grado. Valoro profundamente su apoyo y paciencia, su guía en mis ideas y en los múltiples caminos. Agradezco su guía en mis ideas y en los múltiples caminos de la escritura dramática.

Agradezco profundamente a mis amigos Sara, Nataly, Angélica, Brayan O y Brayan S por esos momentos en los que entrábamos en crisis y, entre todos, nos apoyábamos para superar el momento y seguir escribiendo. Agradezco su compañía en los momentos difíciles.

Agradezco profundamente a mi pareja, Brayan S, por su paciencia, su escucha, su apoyo y su amor en todos los momentos en que mis emociones frente al proyecto de grado estaban en una montaña rusa. Agradezco su ayuda con la dramaturgia y su escucha de las nuevas versiones cada semana. Agradezco sus besos llenos de calma y sus abrazos llenos de amor. Simplemente agradezco su compañía.

Por último, y no menos importante, agradezco a mi familia por su sacrificio diario y su amor, permitiéndome cumplir con mis sueños y metas.

Alejandra Blanco

Alejandra Blanco

Carta introductoria- Caminemos juntos.

Querido lector:

Permíteme darte la bienvenida a las páginas que estás a punto de leer. Antes que nada, quiero decirte que me emociona imaginar que compartes conmigo el interés por este tema de investigación, en el que las dinámicas de poder en la escuela, los roles de quienes las ejercen y la dramaturgia se entrelazan para dar forma a la reflexión que aquí presento en forma de cartas.

Quiero comenzar presentándome: mi nombre es Alejandra Blanco. Soy estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas (LAE) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Soy actriz, docente e investigadora. Seguramente, podrás conocerme a través de esta lectura.

A partir de este momento, mientras recorres estas páginas, te conviertes en un amigo o amiga. A través de cartas escritas especialmente para ti, compartiré mi proceso de investigación-creación, así como las dudas, los hallazgos, los aprendizajes y las observaciones que acompañaron los caminos de esta escritura.

Quiero contarte que este texto está escrito en formato epistolar, como una propuesta artística creada por mí. Soy admiradora del poder de las cartas a través del tiempo, porque pueden llevar información valiosa. Además, considero que este formato me permite establecer contigo una conexión más cercana y personal; un diálogo más natural y fluido desde el que puedo ser yo misma y compartir con mayor claridad mi proceso de aprendizaje.

Este texto reflexivo está compuesto por cuatro cartas, además de la carta de agradecimientos. En cada una de ellas te narraré diferentes partes de esta investigación. Como ya puedes intuir, en estas cartas te contaré mucho sobre mí y todo lo que pasó por mi mente y mi cuerpo al momento de realizar la investigación y la escritura de la obra.

Sin más que decir, espero que te sumerjas en este recorrido por el teatro, la dramaturgia y la escuela.

P.D.:Antes de continuar leyendo este texto, es importante que leas la obra teatral *Palabras en regla*, de mi autoría, ya que a través de las cartas construiremos el antes y el durante de la obra. Podrás comprender mejor el proceso si ya la conoces. Te dejo el link de la obra en los anexos.

Fuerte abrazo

Alejandra Blanco

Carta número Uno – Lo que antes sentí, ahora lo veo

"Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza."

Antonio Machado

Querido amigo, en esta carta, te voy a explicar la problemática, la justificación, los objetivos y la pregunta de investigación.

Para hablarte de la problemática, voy a contarte cómo nació el interés por el tema de los roles y dinámicas de poder en las escuelas a través de una anécdota. Entre los años 2010 y 2015, mientras cursaba primaria en un colegio del municipio de Mosquera, Cundinamarca, viví diversas acciones por parte de los docentes que hoy identifico como dinámicas de poder hacia los estudiantes. Entre ellas se encontraban prácticas como privar a los estudiantes del descanso por no mantener un cuaderno ordenado, humillarlos o compararlos públicamente con sus compañeros, así como imponer la escritura de planas repetitivas con las respuestas consideradas correctas cuando no lograban responder una pregunta con la precisión esperada. Más que estrategias pedagógicas, estas acciones operaban como mecanismos de control y disciplinamiento, orientados a corregir la conducta mediante la sanción, la exposición pública y la repetición, antes que, a favorecer la comprensión, el aprendizaje o el desarrollo de la autonomía

En ese momento no comprendía que estas acciones formaban parte de una estructura más amplia de ejercicio del poder en la escuela. Sin embargo, dejaron huellas profundas en mi cuerpo y en mi manera de habitar el aula: el miedo a hablar en público o a participar en clase, la sensación de que el silencio era más seguro que la palabra y la convicción de que permanecer inmóvil era la mejor forma de evitar el castigo. Con el tiempo comprendí que aquellas experiencias no solo moldearon mi comportamiento como estudiante, sino también la manera en que aprendí a relacionarme con la autoridad y con los espacios educativos. Con el tiempo, el teatro me permitió transformar, sanar y resignificar muchas de esas huellas y heridas.

Es de esta manera que durante las observaciones realizadas en el colegio *Voces Calladas* (nombre incógnito con el que llamaré al colegio) en el que realicé las prácticas pedagógicas, mientras cursaba mi formación como licenciada en artes escénicas a lo largo de tres semestres, pude identificar una problemática.

En los contextos educativos, específicamente en el aula de clase, se generan diferentes dinámicas de poder que afectan los cuerpos y la relación entre docentes y estudiantes. Esto también se puede entender desde la categoría de biopoder[1] propuesta por Michel Foucault (1985) en la que expresa que el control moldea el cuerpo vivido del estudiante para la producción.

Estas dinámicas se hacen visibles a través de acciones de poder cotidianas como la exigencia constante de silencio dentro del aula, pedir quietud en los puestos, dinámicas de control disciplinario y formas de regaño que causan exposición o humillación de los estudiantes.

[1] El biopoder es un concepto que explica como los estados modernos controlan a la población, gobiernan y administrar la vida mediante la diciplina del cuerpo individual y el control de la población en general

Aunque estas dinámicas suelen justificarse desde la necesidad de organización, control y cumplimiento de las reglas por parte de los docentes, su repetición cotidiana y naturalización pueden generar efectos negativos en los estudiantes, tales como la inseguridad con su voz o sus ideas, la restricción de su expresividad corporal y la poca participación en clase provocada por el miedo.

Pude evidenciar, querido lector, que esta problemática no se presenta como un hecho aislado del colegio *Voces Calladas,* sino como una dinámica que está presente en distintos espacios educativos, en las experiencias personales que te conté y en los procesos de observación pedagógica que realicé. En este sentido, puede comprenderse el aula como un espacio donde circulan relaciones y dinámicas de poder que influyen en la manera en que los estudiantes habitan su cuerpo y su voz dentro del proceso educativo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que esta es una investigación creación acerca de la escritura dramática, te voy a contar cuál fue la problemática creativa que a su vez es mi pregunta de investigación. Al decidir que quería hablar sobre los roles y las dinámicas de poder en una obra teatral, me pregunté. ¿Cómo escribir una obra de teatro que dé cuenta de las dinámicas de poder y sus consecuencias en el cuerpo de los estudiantes que han sido sometidos a las prácticas violentas ejercidas por quienes se desenvolvían en los roles de poder dentro de las instituciones educativas? Y sí, todo esto sin tener ninguna experiencia anterior con la escritura dramática.

Roles de poder

Antes de continuar, quiero explicarte brevemente qué se entiende por roles de poder en contextos educativos y cuáles son sus subcategorías abordadas en esta investigación. Los roles de poder: según Bohórquez et al. (2023), el maestro tiene el poder en la escuela, ya que es el

encargado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esta autora también menciona que en la escuela existen más roles de poder como las relaciones de autoridad, incluyendo la jerarquía administrativa, la relación entre el equipo directivo y el cuerpo docente. En relación con lo que evidencié en las observaciones que realicé en el colegio “Voces Calladas”, puedo concluir que los roles de poder son las posiciones establecidas dentro de la institución, que cumplen con una función específica.

Dinámicas de poder

Quiero invitarte ahora a que recorramos juntos la manera en que Nicolás London (2012) comprende las dinámicas de poder en el aula, pues sus planteamientos me ayudaron a mirar estas experiencias desde una perspectiva diferente.

Para comprender mejor lo que ocurría en aquellas experiencias dentro del aula, quiero invitarte a mirar conmigo este espacio como un lugar en el que confluyen múltiples relaciones, encuentros y desencuentros entre quienes lo habitan. El aula no es solamente el escenario donde ocurre la enseñanza; también es un espacio donde maestros y estudiantes establecen vínculos, negocian posiciones y ponen en juego diferentes intereses. Cada uno, desde su lugar, busca construir una posición dentro de ese entramado de relaciones, una posición que está atravesada por las dinámicas de poder que se configuran cotidianamente.

Como señala London (2012), en el aula se encuentran dos roles fundamentales: el del maestro y el del estudiante. Ambos participan en dinámicas de poder que se expresan a través de distintas estrategias y acciones. Por ejemplo, los docentes, además de asumir la tarea de enseñar y acompañar a sus estudiantes, deben organizar el espacio, establecer normas y mantener ciertas formas de control. Para ello recurren a prácticas como la evaluación, los talleres, los llamados de

atención o la creación de acuerdos y reglas dentro del salón. Estas acciones, aunque hacen parte de la organización cotidiana del aula, también revelan las maneras en que el poder circula y se ejerce en las relaciones educativas.

Como ya lo decía antes, debido a la presencia constante de estas dinámicas de poder en la escuela, comencé a entender que existe una tendencia a su normalización y a la repetición. No encuentro que los docentes realicen cuestionamientos a estas acciones dentro de sus prácticas pedagógicas. Por esta razón, la justificación de este proyecto se basa en generar espacios de reflexión que permitan visibilizar estas formas de relación, analizar sus efectos en los estudiantes y en las aulas de clase, pero desde un dispositivo artístico.

Quiero contarte ahora por qué decidí abordar estas relaciones de poder desde la dramaturgia. Este proyecto nace de la necesidad de comprender cómo estas dinámicas que atraviesan la vida escolar pueden ser pensadas desde una perspectiva artística que dialogue con la reflexión pedagógica y la investigación. A través de la creación dramatúrgica, busco construir una experiencia sensible que no solo permita analizar estas relaciones, sino también representarlas, hacerlas visibles y cuestionarlas mediante las posibilidades expresivas del lenguaje teatral.

Es de esta manera, querido amigo, que este proyecto busca aportar tanto al campo de la pedagogía como al de las artes escénicas, ya que propone una mirada crítica sobre las dinámicas de poder en el aula y utiliza la creación teatral desde la escritura dramática como una forma de conocimiento que posibilite nuevos pensamientos y formas de reflexión sobre la práctica educativa y lo que sucede dentro del aula.

A continuación, lector te voy a enseñar los objetivos que me dieron guía durante todo el proceso de investigación

El objetivo general es desarrollar un texto teatral que explore y revele las relaciones y dinámicas de poder en contextos de formación en el aula.

Los objetivos específicos son: - Comprender qué son los roles y dinámicas de poder mediante la lectura y análisis de los referentes teóricos.

- Identificar los roles y dinámicas de poder en el aula de clase mediante la observación y escritura de bitácoras de experiencia
- Usar mis experiencias con los roles de docente y estudiante como materiales detonantes para la creación.
- Recolectar ideas para la escritura dramática mediante la lectura de obras teatrales.

Con esto me despido querido amigo, te envió un abrazo y espero seguir compartiendo contigo en las próximas cartas

Alejandra Blanco

Carta número Dos – El recorrido de la observación

"Si he visto más lejos es porque estoy sentado

Sobre los hombros de gigantes."

Isaac Newton

Querido lector ahora te voy a conducir por el camino que recorrí para llegar a la obra, lo primero que te voy a contar fue mi búsqueda por una modalidad de investigación que me

permitiera escribir una dramaturgia y generar conocimiento a través de la creación, en ese momento la investigación- creación y yo nos encontramos de la compañía de Pablo Parga (2018) el cual ve la investigación creación como una oportunidad para comprender la creación artística como un proceso de producción de conocimiento y reflexión. Esta reflexión hace parte de lo que él explica en su libro "investí creación" el cual se publicó en la universidad de Querétaro. En este libro el autor explica que:

> El arte, como se sabe, no persigue per se la generación de un nuevo conocimiento, sino que su función es la de crear una obra o producto artístico que dialogue con sus realizadores, con el entorno y con sus respectivos lectores para los cuales ha encaminado sus esfuerzos. Esta categoría es la que sustenta el trabajo que da lugar entonces a un proceso metodológico distinto. (p. 40)

Es importante aclarar que, aunque me acojo a la metodología de la investigación-creación, no utilicé al pie de la letra el libro de Parga; solo utilicé de él algunas ideas en torno a la investigación-creación, como que su objetivo primordial es la creación de una obra o producto artístico y la generación de conocimientos no verificables. Otra es que el artista se asume como investigador de su práctica. La investigación-creación no me exige seguir una metodología específica con respecto a la creación y a la investigación; ella solo me da herramientas para entenderla de manera clara. Seguir al pie de la letra un parámetro es difícil ya que la creación es espontánea y no tiene reglas; son el artista y la obra los que encuentran camino en el andar.

Prácticas pedagógicas

Te voy a contar todo acerca de las prácticas pedagógicas y lo que sucedió en ellas. Como ya te había mencionado, realicé unas prácticas pedagógicas en el colegio *voces calladas*, a cada

practicante se le asignaba un curso, es en esta aula donde se realizaba observaciones a las clases de los docentes de terreno, al inicio fueron observaciones rutinarias sobre las dinámicas de los estudiantes y las actividades que realizaban, luego pasé a identificar los roles y las dinámicas de poder, mientras escribía las Bitácoras sentía que muchas de las experiencias que había vivido en la escuela comenzaban a adquirir un nuevo significado. Poco a poco comprendí que las relaciones de poder no son exclusivas del aula, sino que atraviesan prácticamente todos los espacios de la vida social. El poder habita nuestras relaciones cotidianas y se manifiesta de múltiples formas, algunas evidentes y otras casi imperceptibles. También entendí que quien ocupa una posición de poder tiene la posibilidad de orientar, regular e incluso condicionar las acciones de quienes se encuentran en una posición distinta.

Esa idea me llevó a volver sobre mis propios recuerdos escolares con una mirada diferente. Empecé a reconocer que muchas de las situaciones que antes consideraba normales respondían, en realidad, a determinadas dinámicas de poder. Entonces comprendí que algunas prácticas ejercidas dentro de la escuela terminaban por imponerse sobre los estudiantes, invalidando su voz, deslegitimando sus experiencias e, incluso, recurriendo a la humillación como mecanismo para corregir o disciplinar. Fue precisamente en ese momento cuando empecé a preguntarme si aquellas formas de relacionarnos podían ser distintas y si el teatro podía convertirse en un espacio para hacerlas visibles y Estas prácticas se comenzaron a revelar ante mí como manifestaciones de los roles y las dinámicas de poder en las escuelas, curiosamente amigo lector, el autor también menciona que escuela es uno de los espacios donde las dinámicas de control y poder se hacen visibles, pues más adelante en su libro dice:

> El desarrollo, del siglo XVI al XIX, de un verdadero conjunto de procedimientos para dividir en zonas, controlar, medir, encauzar a los individuos y hacerlos a la

> vez "dóciles y útiles". Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, clasificaciones, exámenes, registros, una manera de someter los cuerpos, de dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fuerzas, se ha desarrollado en el curso de los siglos clásicos, en los hospitales, en el ejército, las escuelas, los colegios o los talleres: la disciplina. (p.12)

Al comprender acerca de lo que se considera un rol de poder, pude entender con más claridad lo que pasaba en el aula. Comencé a observar de manera objetiva las prácticas pedagógicas. Estas observaciones al inicio solo se enfocan en las dinámicas de poder que ejercían los maestros hacia los estudiantes, luego después de observar con más atención el comportamiento de los maestros , logré identificar las dinámicas de poder que existían dentro de la institución en general, dinámicas de poder que van desde el rector a los profesores, los profesores hacia los estudiantes y hasta pude presenciar con mi propio cuerpo y sentir, los roles y las dinámicas de poder con los practicantes que llegaban al colegio.

En todas estas observaciones pude percatarme de que algunas dinámicas de poder son más cotidianas que otras. Es decir, cuando pasan seguido, se convierten en instrumentos utilizados día a día para corregir o enseñar. Entre los que observaba diariamente, se repetían algunas, como: castigar sin descanso a los estudiantes cuando no hacían lo que la profesora pedía, gritar y humillar públicamente al estudiante; cuando digo humillar, me refiero a comparar al estudiante con otros de manera negativa. Ejemplo de esto podría ser cuando los profesores hablan de los estudiantes con adjetivos negativos, como desorganizado, mal portado, el peor estudiante. Otras de estas dinámicas serían mandar a hacer planas como castigo por mal comportamiento o por algo académico, parar a los estudiantes en el tablero durante la clase. Como estas dinámicas de poder comunes, también me encontraba con algunas que no eran tan

comunes, como: hacer comentarios acerca del comportamiento con humillación frente a sus compañeros; un ejemplo de esto sería: “De nuevo usted xxxx, pensé que había cambiado, qué decepcionada estoy, vuelva a su mesa y si vuelve a hablar se sale del salón”; hablarle al estudiante con groserías o tocar al estudiante con mucha fuerza. Después de las observaciones, mi preocupación se enfocó en las dinámicas de poder hacia los estudiantes y su cuerpo.

Al observar todas estas dinámicas de poder, comencé a preguntarme por qué sucedía esto en las escuelas y qué pasaba con el cuerpo del estudiante. Inicié la búsqueda de otro referente que me ayudara a entender; fue así como en mi búsqueda me encontré con Fecundo Ferreiros (2010) y su libro *Hacia una pedagogía del cuerpo vivido: la corporalidad como territorio y como movimiento descolonizador*. En este libro, el autor hace una investigación sobre el cuerpo de los estudiantes dentro de la escuela y cómo los roles de poder y las reglas reprimen el cuerpo convirtiéndolo en un “cuerpo dócil”, Ferreiros (2010) afirma que:

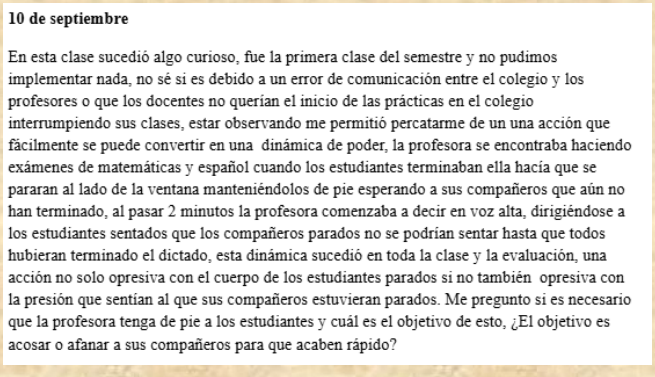
> La función principal de la educación en esta sociedad, ha sido justamente la normalización. Y en lo que al cuerpo respecta, la gestión de la escuela ha estado desde sus inicios volcada a la producción de “cuerpos dóciles”: desde la educación propiamente física, hasta los pupitres, la limpieza, la compostura, el habla y el silencio, el orden, la distribución de los alumnos en el tiempo y el espacio, etc. El cuerpo, preso del biopoder, atravesado por una praxis que lo abandona a la razón de ser mero
>
> instrumento, o que lo invisten disciplinándolo en pos de su explotación, parece sin salida. Pero es el mismo cuerpo que nos vuelve a interpelar. El cuerpo que quisimos reprimir, aquietar, (p 1)

Este autor menciona la normalización de diferentes dinámicas y acciones de poder como el silencio, la compostura y el espacio como herramientas utilizadas por los profesores y el colegio para construir cuerpos dóciles y fáciles de manejar. Así fui comprendiendo que la obra que yo quería escribir hablaría sobre las consecuencias que pueden dejar estas dinámicas en el cuerpo del estudiante.

Siguiendo con los hallazgos de las observaciones, pude percatarme de comentarios realizados a los docentes por parte del rector, un ejemplo de esto podría ser cuando el rector del colegio *voces calladas*, habló con la maestra de terreno con la que me encontraba, exigiendo que controlara a sus estudiantes en las clases, expresándole que sus clases eran las más desorganizadas, le pidió que "siguiera las normas del colegio y que no se inventara cosas". Otro hallazgo fueron las dinámicas de poder de los profesores hacia los practicantes. Un ejemplo de esto podría ser cuando la profesora de terreno me pidió que no hiciera mis clases con ruido, que tuviera a los estudiantes sentados, o si no los iba a "malenseñar". Mi plan de aula era el volumen y tono de la voz; lo que ella me pedía era casi imposible para mis clases.

En mi cabeza rondaba la pregunta acerca de cómo comenzaría a escribir la obra con toda la información que tenía. Esta pregunta me llevó casi instintivamente a crear el primer insumo de la obra, quizás por costumbre de escribir las cosas siempre, por la mala memoria que tengo, comencé a escribir bitácoras con la información de las observaciones que realizaba. Cada miércoles, día de práctica, escribía los roles y dinámicas de poder que observaba en esa clase. A

continuación, te voy a poner un ejemplo de una bitácora de experiencia[2], escrita en la primera clase que di en el semestre 2025-2.

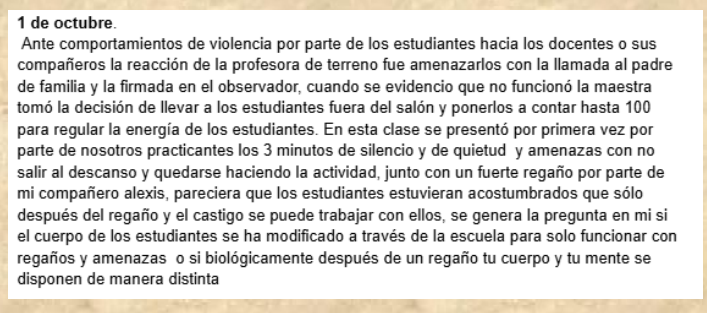

10 de septiembre

En esta clase sucedió algo curioso, fue la primera clase del semestre y no pudimos implementar nada, no sé si es debido a un error de comunicación entre el colegio y los profesores o que los docentes no querían el inicio de las prácticas en el colegio interrumpiendo sus clases, estar observando me permitió percatarme de un una acción que fácilmente se puede convertir en una dinámica de poder, la profesora se encontraba haciendo exámenes de matemáticas y español cuando los estudiantes terminaban ella hacía que se pararan al lado de la ventana manteniéndolos de pie esperando a sus compañeros que aún no han terminado, al pasar 2 minutos la profesora comenzaba a decir en voz alta, dirigiéndose a los estudiantes sentados que los compañeros parados no se podrían sentar hasta que todos hubieran terminado el dictado, esta dinámica sucedió en toda la clase y la evaluación, una acción no solo opresiva con el cuerpo de los estudiantes parados si no también opresiva con la presión que sentían al que sus compañeros estuvieran parados. Me pregunto si es necesario que la profesora tenga de pie a los estudiantes y cuál es el objetivo de esto, ¿El objetivo es acosar o afanar a sus compañeros para que acaben rápido?

Bitácora de experiencia 1

Como puedes ver en la anterior bitácora, en este formato escribía el rol de poder que había evidenciado en clase, una pequeña reflexión sobre los roles de poder y quién los ejerce. Otro ejemplo de Bitácoras de experiencia es

1 de octubre.
Ante comportamientos de violencia por parte de los estudiantes hacia los docentes o sus compañeros la reacción de la profesora de terreno fue amenazarlos con la llamada al padre de familia y la firmada en el observador, cuando se evidencio que no funcionó la maestra tomó la decisión de llevar a los estudiantes fuera del salón y ponerlos a contar hasta 100 para regular la energía de los estudiantes. En esta clase se presentó por primera vez por parte de nosotros practicantes los 3 minutos de silencio y de quietud y amenazas con no salir al descanso y quedarse haciendo la actividad, junto con un fuerte regaño por parte de mi compañero alexis, pareciera que los estudiantes estuvieran acostumbrados que sólo después del regaño y el castigo se puede trabajar con ellos, se genera la pregunta en mi si el cuerpo de los estudiantes se ha modificado a través de la escuela para solo funcionar con regaños y amenazas o si biológicamente después de un regaño tu cuerpo y tu mente se disponen de manera distinta

Bitácora de experiencia 5

Como puedes ver querido lector, en cada clase se presentaban dinámicas de poder, las cuales llegaban a las bitácoras de experiencia. Teniendo claro los roles de poder y sus subcategorías, comencé con la escritura de la dramaturgia.

---

[2] Es importante aclarar que las Bitácoras de Experiencia fue un insumo creado desde la necesidad de archivar los roles y dinámicas de poder. Aunque tenga parecido con el formato de los diarios de campo propuestos por la universidad pedagógica, aunque los dos formatos guardan experiencias de las practicas, las bitácoras de experiencia fueron creadas específicamente para los roles y las dinámicas de experiencia

Hemos llegado al final de esta carta, me despido con mucha emoción y enviándote un fuerte abrazo.

Alejandra Blanco

Carta número Tres - El recorrido hacia la escritura

"Escribir es intentar entender, es intentar reproducir lo irreproducible"

Clarice Lispector

Querido lector y lectora. Me emociona mucho escribir esta carta; en esta te contaré paso a paso la ruta metodológica que se utilizó para la investigación-creación y mostrarte cómo se contestó la pregunta de investigación y cuál fue el proceso de la dramaturgia.

Para comenzar a escribir esta dramaturgia, necesitaba volver sobre una pregunta fundamental: ¿de qué quería hablar realmente la obra? Antes de dar paso a la creación, sentí la necesidad de regresar a cada una de mis bitácoras de experiencia, recorrer nuevamente esos recuerdos y observar con mayor detenimiento las situaciones allí registradas. En esa revisión encontré los roles, tensiones y dinámicas de poder que habían atravesado mis experiencias en el aula y que poco a poco comenzaron a convertirse en la materia prima de la escritura dramatúrgica, el siguiente paso fue buscar insumos y referentes que me guiaran en el proceso de escritura dramática, lo cual era totalmente nuevo y desconocido para mí. Para comenzar algo nuevo y en lo que no tienes nada de experiencia, tienes que recurrir a lo que ya existe. Con ayuda de mi tutora Manuela Vera, comencé a leer diferentes obras de teatro; para fijarme en cómo estaban escritas, cómo construían un conflicto, los diálogos, las relaciones entre personajes, etc. Aquí surgió algo importante: comencé a tomar ideas prestadas o a "robarme el arte", como dice

el autor Austin Kleon (2012) en su libro "*Roba como un artista": "*Lo que un buen artista debe entender es que nada viene de la nada. Todo el trabajo creativo surge de lo que ha existido antes. Nada es completamente original." (p. 7)

Los insumos que utilice fueron las siguientes dramaturgias : *Ositos de goma* (2014) de Felipe Botero, *Purgatorio express* (2009) de Pedro Miguel Rozo, *El monte calvo (1966)* escrita por Jairo Aníbal Niño, *Se necesitan gente con deseo de progresar* (1998) escrita por José Domingo Garzón, *Club suicida (1995)* escrito por Pedro Miguel Rozo. También utilice los siguientes textos de escritura teatral, fueron guías para la escritura, que me orientaban a cómo podría escribir de manera más fluida y lógica: *Por una teatralidad menor (1993)* de José Sanchis Sinisterra, *La escritura dramática* (2022) de José Luis Alonso de Santos.

Hemos llegado a una parte importante de esta creación. Antes de hablar sobre cómo comencé a escribir, quiero contarte que una parte de mi proceso creativo fueron las crisis que tuve antes, durante y hasta después de la escritura, pues llegué a momentos de la escritura donde no sabía qué escribir, cómo escribir, cómo darle más sentido a la dramaturgia, cómo avanzar. Me colapsaba.

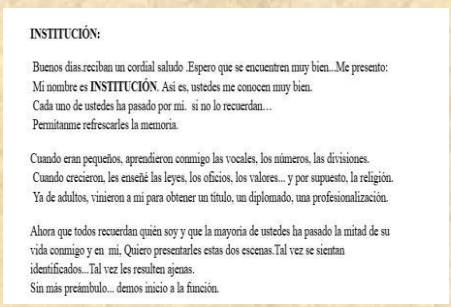
Con el pasar del tiempo y de las crisis dramatúrgicas descubrí que estas hacen parte del proceso; estar en crisis te ayuda a ver desde otra perspectiva la dramaturgia, te obliga a realizarle modificaciones, te empuja al cambio. Si estás empezando a escribir, no le tengas miedo a estas crisis dramatúrgicas; si las tienes, significa que estás haciendo el trabajo bien, así que de aquí en adelante van a parecer varias de mis crisis, pues acompañaron todo el proceso.

Camino de la escritura

Primer giro de la historia

¿Has escuchado un dicho que dice: «confía en el proceso»? Eso fue lo que hice a lo largo de casi nueve meses en los que me dediqué a la escritura de la obra. Comencé con una idea base y concreta. Hablar de los roles y dinámicas de poder en las escuelas. La obra tuvo 17 versiones y 3 historias antes de llegar a la versión final. Cuando te digo versiones, me refiero a las modificaciones que realicé en el diálogo y en la construcción de los personajes o escenas. Cuando te digo historias, me refiero a cambios más estructurales en la fábula, en los acontecimientos principales y en el conflicto. Te voy a contar cómo con cada versión fui encontrando el camino, los personajes, las ideas, dónde utilicé los insumos.

Antes de comenzar a escribir, mi tutora me habló sobre tres maneras en las que podría iniciar: una era escribir un pequeño párrafo contando una historia, la segunda era escribir una escena y la tercera era describir los personajes y el lugar. Yo decidí comenzar de una vez escribiendo una escena, ya que tenía las bitácoras de experiencia como insumo; mi lugar fue la escuela y mis personajes fueron los maestros y la institución. La historia que se creó se desarrollaba en una escuela; dentro de ella había un ambiente muy estricto donde cada maestro exigía a sus estudiantes silencio y orden. El rector era una persona muy apática ante las necesidades de los estudiantes y presionaba a los profesores para que fuera el mejor colegio. En la historia se encontraba el personaje alegórico “la institución” y contaba al espectador qué pasaba en su interior, es decir, dentro del colegio. El problema de esta versión es que no tenía conflicto.

INSTITUCIÓN:

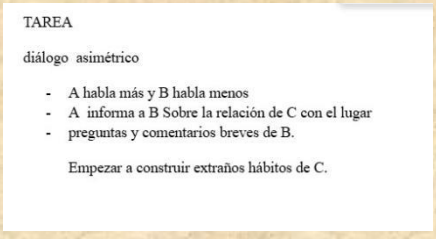
Buenos días.reciban un cordial saludo .Espero que se encuentren muy bien...Me presento:
Mi nombre es **INSTITUCIÓN**. Así es, ustedes me conocen muy bien.
Cada uno de ustedes ha pasado por mi. si no lo recuerdan…
Permítanme refrescarles la memoria.

Cuando eran pequeños, aprendieron conmigo las vocales, los números, las divisiones.
Cuando crecieron, les enseñé las leyes, los oficios, los valores... y por supuesto, la religión.
Ya de adultos, vinieron a mí para obtener un título, un diplomado, una profesionalización.

Ahora que todos recuerdan quién soy y que la mayoría de ustedes ha pasado la mitad de su vida conmigo y en mí, Quiero presentarles estas dos escenas.Tal vez se sientan identificados...Tal vez les resulten ajenas.
Sin más preámbulo... demos inicio a la función.

Fragmentó de la versión 1

Cuando comencé a escribir la dramaturgia, las primeras versiones no eran claras ni lograban que se entendiera la idea. Fue gracias a los ejercicios dejados después de cada lectura por mi tutora que, con cada versión, se fue entendiendo un poco más adónde quería ir. Un ejemplo de estos ejercicios podría ser el dejado en la primera versión.

TAREA

diálogo asimétrico

- A habla más y B habla menos
- A informa a B Sobre la relación de C con el lugar
- preguntas y comentarios breves de B.

Empezar a construir extraños hábitos de C.

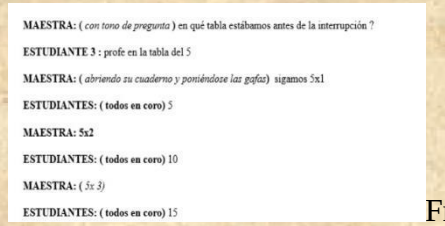
Ejercicio de escritura 1

Sumado a los ejercicios, se utilizó como referente dramático la obra *Ositos de goma,* que habla sobre la escuela, los profesores, el agotamiento físico y el estrés laboral. De esta obra rescato el personaje de la profesora nueva o más joven. Está en un conflicto ante un sistema educativo ya organizado y estricto al que acaba de llegar. Vemos a este personaje en el proceso de adaptación. En esta obra también podemos observar que se intenta dar solución a un problema ocurrido dentro del colegio que involucra a un profesor que es acusado de haber acosado a una estudiante. Para mi obra utilicé otro tipo de conflicto, una profesora que golpea a un estudiante.

En las diferentes versiones de esta historia fui utilizando y dejando las ideas que "robé" de *Ositos de goma*.

Más adelante me enfoqué en las relaciones de los personajes y en la construcción del espacio, pero olvidé evidenciar las dinámicas ejecutadas por quienes tienen el poder. Por esta razón decidí dar un giro completo y comenzar a escribir otra idea incluyendo el tema principal; para eso, tuve que volver a las bitácoras de experiencia.

Antes de continuar, quiero contarte qué estaba pasando a mi alrededor mientras escribía la obra. Aparte de las reuniones que realizábamos con mi tutora, también asistía al semillero Artefactos Dramatúrgicos, en el cual no solo comenzaba a "soltar la mano" y a tener más confianza en mi escritura e ideas, sino que también recibía otras herramientas y me entrenaba en la escritura teatral a través de ejercicios. Por ejemplo, hubo un ejercicio en el que había que utilizar tipologías del diálogo; en esta escritura el parámetro era construir una escena utilizando al menos 3 tipologías diferentes del diálogo. te digo esto, gracias al semillero, podía explorar, por ejemplo, la diversidad de los diálogos teatrales, la construcción de personajes, qué quiere decir el personaje, cómo habla, entre otras. Si estás haciendo algo nuevo, empápate de conocimiento acerca de eso para que lo puedas hacer mejor. En la siguiente imagen se puede evidenciar cómo comienzo a explorar una de estas tipologías, el coro.

MAESTRA: (*con tono de pregunta*) en qué tabla estábamos antes de la interrupción ?
ESTUDIANTE 3 : profe en la tabla del 5
MAESTRA: (*abriendo su cuaderno y poniéndose las gafas*) sigamos 5x1
ESTUDIANTES: (todos en coro) 5
MAESTRA: 5x2
ESTUDIANTES: (todos en coro) 10
MAESTRA: (*5x 3)*
ESTUDIANTES: (todos en coro) 15

Fragmento versión de la obra 5

Segunda historia

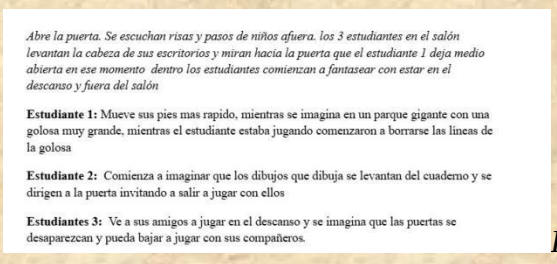
Veía que la historia anterior se había estancado y no lograba avanzar a lo largo de las versiones, por esta razón decidí realizar una nueva historia, dejando algunas escenas ya escritas y que aportaban a la nueva idea para la segunda historia. Aquí comencé con mi segunda crisis

dramática; tenía miedo de desechar la mayor parte de mi trabajo; pensaba en el tiempo que me había costado y en el tiempo que me iba a costar escribir una nueva historia. Pero, aunque ese miedo y frustración me rodeaban, la crisis dramática me obligó a hacer cambios, a comenzar con la segunda historia.

Esta nueva historia llegó con la idea de ser un concurso donde los jurados, los cuales eran docentes reconocidos del país, tenían que elegir entre las escuelas que participaban un ganador; el premio era el reconocimiento público y dinero en efectivo. El rector del colegio Voces Calladas participó en el concurso mostrando tres categorías. En el proceso, el rector se da cuenta de que su colegio no es el mejor y sus estudiantes no son felices.

Si estás pensando en qué momento la fábula de la obra pasó de mostrar a un personaje alegórico hablándole al público a una situación acontecida en un programa de televisión donde el rector participaba en un concurso de escuelas, te puedo decir que yo me pregunté lo mismo cuando la estaba escribiendo, pero lo único que puedo decir es que así es el proceso de creación vas de un lado al otro buscando algo que no sabes qué es, pero cuando aparece puedes reconocerlo.

Algo importante a mencionar, que sucedió en esta nueva historia fue que comencé a utilizar el segundo insumo dramático, utilicé elementos vistos en la obra *El monte calvo* escrito por Jairo Aníbal Niño. En este drama el autor utiliza el recuerdo y la imaginación en sus personajes. Yo lo utilicé este recurso escribiendo una situación con los estudiantes, donde cada uno de ellos se imagina estar en un lugar diferente al lugar en el que se encuentran: el salón de clases. En la siguiente imagen podrás ver un ejemplo de este recurso.

Abre la puerta. Se escuchan risas y pasos de niños afuera. los 3 estudiantes en el salón levantan la cabeza de sus escritorios y miran hacia la puerta que el estudiante 1 deja medio abierta en ese momento dentro los estudiantes comienzan a fantasear con estar en el descanso y fuera del salón

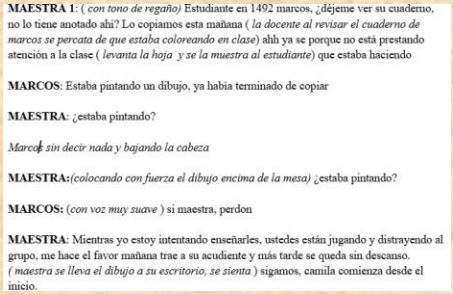
Estudiante 1: Mueve sus pies mas rapido, mientras se imagina en un parque gigante con una golosa muy grande, mientras el estudiante estaba jugando comenzaron a borrarse las lineas de la golosa

Estudiante 2: Comienza a imaginar que los dibujos que dibuja se levantan del cuaderno y se dirigen a la puerta invitando a salir a jugar con ellos

Estudiantes 3: Ve a sus amigos a jugar en el descanso y se imagina que las puertas se desaparezcan y pueda bajar a jugar con sus compañeros.

Fragmento versión 5

En el fragmento de la versión seis que propongo más adelante podrás ver que aparecen las dinámicas de poder y cómo son ejercidas; sin embargo, seguía faltando la consecuencia en los cuerpos de los estudiantes.

MAESTRA 1: (*con tono de regaño)* Estudiante en 1492 marcos, ¿déjeme ver su cuaderno, no lo tiene anotado ahí? Lo copiamos esta mañana (*la docente al revisar el cuaderno de marcos se percata de que estaba coloreando en clase*) ahh ya se porque no está prestando atención a la clase (*levanta la hoja y se la muestra al estudiante*) que estaba haciendo

MARCOS: Estaba pintando un dibujo, ya había terminado de copiar

MAESTRA: ¿estaba pintando?

Marcos sin decir nada y bajando la cabeza

MAESTRA:*(colocando con fuerza el dibujo encima de la mesa)* ¿estaba pintando?

MARCOS: (*con voz muy suave*) si maestra, perdon

MAESTRA: Mientras yo estoy intentando enseñarles, ustedes están jugando y distrayendo al grupo, me hace el favor mañana trae a su acudiente y más tarde se queda sin descanso. *(maestra se lleva el dibujo a su escritorio, se sienta*) sigamos, camila comienza desde el inicio.

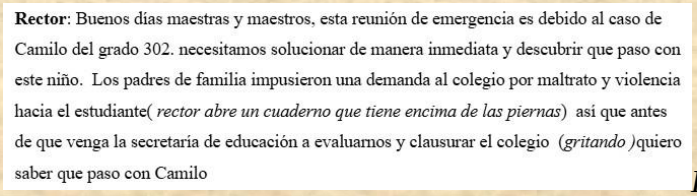
Fragmento versión 6

Al ver que esta versión no funcionaba y no tenía sentido lo que estaba proponiendo y, lo más importante, no me estaba sintiendo cómoda con lo que estaba escribiendo, rápidamente cambié; esta vez, de forma radical. No guardé ni escenas ni la idea; comencé de cero.

Vamos a hablar sobre renunciar. Cuando estaba escribiendo las historias y tenía que dejarlas para escribir una historia nueva, estaba renunciando a todo lo que ya había escrito. No era fácil. Al final entendí que renunciar también es bueno; aprender a soltar eso con lo que ya no avanzas te permite buscar otro camino. Soltar las historias que había escrito me permitió encontrar el camino y la historia de la dramaturgia.

Tercera historia

Comenzar a escribir esta última historia fue difícil. Me voy a confesar en este momento contigo, amigo: en este punto, donde era casi final de semestre, no encontraba la obra. Mi preocupación y frustración comenzaron a elevarse, haciéndome preguntar varias veces: ¿en qué momento se me ocurrió hacer una obra teatral? Estaba en una crisis creativa, pero como te dije al inicio, "confía en el proceso" fue mi mantra personal y aun con toda la frustración y miedo di el último giro. Seguí viendo referentes, esta vez *Purgatoria express. N*o puedo decir que leerla fue lindo, porque es una obra que me hizo sentir muy incómoda, pero me dio una gran idea: ¿y si comenzaba a escribir una obra sobre una búsqueda? En esta obra, los personajes están en búsqueda de una residencia en España, casi todos son inmigrantes; su desespero por legalizar su situación es tal que están dispuestos a todo. Aquí nació, palabras *en regla*, mi obra de teatro, una obra donde el personaje principal, el rector, buscaba algo como si fuera un detective y en el transcurrir de la acción se iría revelando, poco a poco, que todos los implicados en la situación ocultan algo. Esta nueva historia comenzó con el rector como el protagonista, buscando, investigando: ¿Qué pasó con la voz de Camilo? Un estudiante del colegio Voces Calladas que, repentinamente, había perdido la voz. En la imagen de abajo podrás ver cómo empieza la investigación del rector.

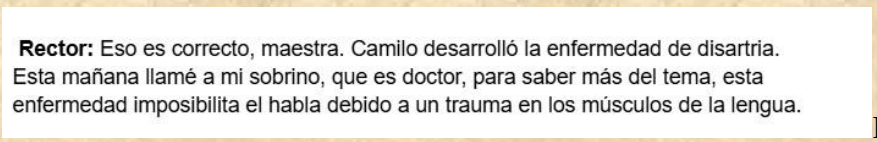

Rector: Buenos días maestras y maestros, esta reunión de emergencia es debido al caso de Camilo del grado 302. necesitamos solucionar de manera inmediata y descubrir que paso con este niño. Los padres de familia impusieron una demanda al colegio por maltrato y violencia hacia el estudiante(*rector abre un cuaderno que tiene encima de las piernas*) así que antes de que venga la secretaría de educación a evaluarnos y clausurar el colegio (*gritando*)quiero saber que paso con Camilo

Fragmento versión 7

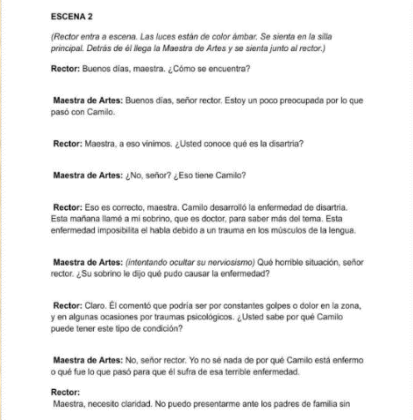
Para darle más realismo a la pérdida de voz de Camilo, investigué en internet enfermedades relacionadas con la voz. Me encontré con la disartria, una enfermedad real ocasionada por un daño neurológico. Aunque en la obra esta enfermedad no aparece por las

mismas razones que explicaba el artículo, intente poner en la obra alguna enfermedad que tuviera la posibilidad de ocurrir debido a la ejecución de una dinámica o acción de violencia. En la siguiente imagen podrás ver cómo se produce la enfermedad de disartria en la obra.

Rector: Eso es correcto, maestra. Camilo desarrolló la enfermedad de disartria. Esta mañana llamé a mi sobrino, que es doctor, para saber más del tema, esta enfermedad imposibilita el habla debido a un trauma en los músculos de la lengua.

Fragmento versión 10

Con cada nueva versión comenzaba a involucrar más las dinámicas y acciones de poder que tenía en las bitácoras de experiencia, como la obra se trataba de una búsqueda, mi intención fue que poco a poco nos encontráramos con estas dinámicas y acciones. Por esta razón, puedes encontrar que al inicio de la obra son evidentes las dinámicas de poder que el rector tiene con sus maestros, en específico con la maestra de artes. La escena en la que más evidentes se hacen las acciones de poder es cuando los tres maestros están hablando y comienzan a decir qué hace cada uno en su salón contra sus estudiantes y, por último, el acto más evidente y el resultado de la investigación del rector es el golpe en la regla por parte de la maestra de español. Podrás observar los ejemplos en las siguientes imágenes.

ESCENA 2

(Rector entra a escena. Las luces están de color ámbar. Se sienta en la silla principal. Detrás de él llega la Maestra de Artes y se sienta junto al rector.)

Rector: Buenos días, maestra. ¿Cómo se encuentra?

Maestra de Artes: Buenos días, señor rector. Estoy un poco preocupada por lo que pasó con Camilo.

Rector: Maestra, a eso vinimos. ¿Usted conoce qué es la disartria?

Maestra de Artes: ¿No, señor? ¿Eso tiene Camilo?

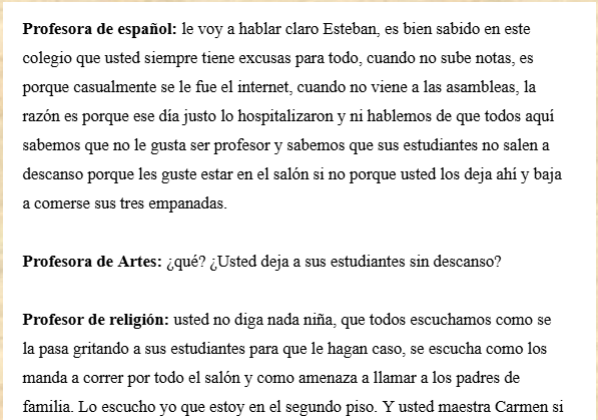
Rector: Eso es correcto, maestra. Camilo desarrolló la enfermedad de disartria. Esta mañana llamé a mi sobrino, que es doctor, para saber más del tema. Esta enfermedad imposibilita el habla debido a un trauma en los músculos de la lengua.

Maestra de Artes: *(intentando ocultar su nerviosismo)* Qué horrible situación, señor rector. ¿Su sobrino le dijo qué pudo causar la enfermedad?

Rector: Claro. Él comentó que podría ser por constantes golpes o dolor en la zona, y en algunas ocasiones por traumas psicológicos. ¿Usted sabe por qué Camilo puede tener este tipo de condición?

Maestra de Artes: No, señor rector. Yo no sé nada de por qué Camilo está enfermo o qué fue lo que pasó para que él sufra de esa terrible enfermedad.

Rector:
Maestra, necesito claridad. No puedo presentarme ante los padres de familia sin

Profesora de español: le voy a hablar claro Esteban, es bien sabido en este colegio que usted siempre tiene excusas para todo, cuando no sube notas, es porque casualmente se le fue el internet, cuando no viene a las asambleas, la razón es porque ese día justo lo hospitalizaron y ni hablemos de que todos aquí sabemos que no le gusta ser profesor y sabemos que sus estudiantes no salen a descanso porque les guste estar en el salón si no porque usted los deja ahí y baja a comerse sus tres empanadas.

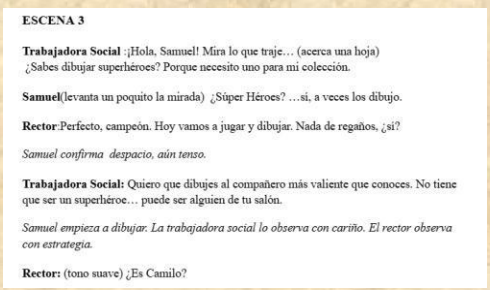
Profesora de Artes: ¿qué? ¿Usted deja a sus estudiantes sin descanso?

Profesor de religión: usted no diga nada niña, que todos escuchamos como se la pasa gritando a sus estudiantes para que le hagan caso, se escucha como los manda a correr por todo el salón y como amenaza a llamar a los padres de familia. Lo escucho yo que estoy en el segundo piso. Y usted maestra Carmen si

Fragmento versión 13 *Fragmento versión 16*

Exponer las dinámicas de poder en el aula siempre fue el objetivo de la obra, sin embargo, como te pudiste dar cuenta fue algo que se me complicó mucho, debido a que no quería que estuvieran explicitas y que no contaran la consecuencia en los estudiantes, en la obra se puede evidenciar las consecuencias no solo en la perdida de voz de Camilo y en la escena de Samuel donde el niño expresa su miedo por la maestra y por las reglas.

Lo que siguió después de tener la enfermedad y el problema detonante de la acción dramática fue encontrar cómo el rector iba a descubrir quién había sido el profesor que ocasionó la enfermedad en Camilo. Para eso, comenzaron a salir diferentes personajes, como la trabajadora social y el compañero de Camilo, Samuel. Para escribir esta escena, tuve que ver varios vídeos de trabajadoras sociales hablando con los estudiantes y de psicólogas aprendiendo cómo esta escena se acercaría más a la realidad. Al principio fue difícil: esa escena era muy confusa, pero poco a poco, en cada reescritura, la escena fue mejorando y teniendo más ritmo. Abajo te voy a dejar ejemplos de lo que era esta escena en la versión nueve y cómo tuvo un cambio hasta llegar a la versión final

ESCENA 3

Trabajadora Social :¡Hola, Samuel! Mira lo que traje… (acerca una hoja)
¿Sabes dibujar superhéroes? Porque necesito uno para mi colección.

Samuel(levanta un poquito la mirada) ¿Súper Héroes? …sí, a veces los dibujo.

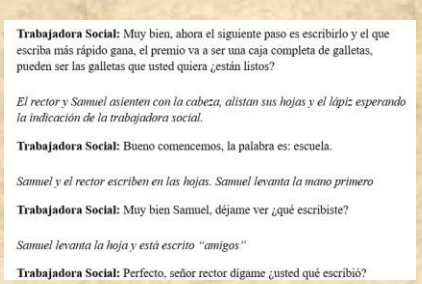
Rector:Perfecto, campeón. Hoy vamos a jugar y dibujar. Nada de regaños, ¿sí?

Samuel confirma despacio, aún tenso.

Trabajadora Social: Quiero que dibujes al compañero más valiente que conoces. No tiene que ser un superhéroe… puede ser alguien de tu salón.

Samuel empieza a dibujar. La trabajadora social lo observa con cariño. El rector observa con estrategia.

Rector: (tono suave) ¿Es Camilo?

Trabajadora Social: Muy bien, ahora el siguiente paso es escribirlo y el que escriba más rápido gana, el premio va a ser una caja completa de galletas, pueden ser las galletas que usted quiera ¿están listos?

El rector y Samuel asienten con la cabeza, alistan sus hojas y el lápiz esperando la indicación de la trabajadora social.

Trabajadora Social: Bueno comencemos, la palabra es: escuela.

Samuel y el rector escriben en las hojas. Samuel levanta la mano primero

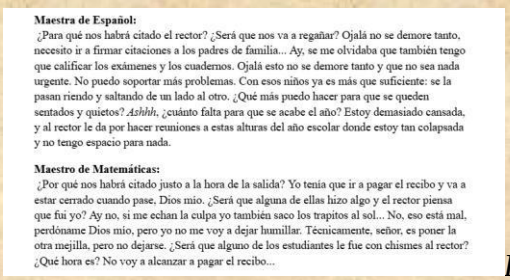
Trabajadora Social: Muy bien Samuel, déjame ver ¿qué escribiste?

Samuel levanta la hoja y está escrito "amigos"

Trabajadora Social: Perfecto, señor rector dígame ¿usted qué escribió?

Fragmento versión 11 Fragmento versión 14

Es importante decir, querido lector, que todas las escenas no se mantuvieron quietas; hasta la última versión de la obra se realizaron cambios, poniendo más diálogos, quitando diálogos y poniéndolos más arriba o abajo. El proceso de la escritura estuvo lleno de mucha lectura y reescritura durante las versiones. En cada versión de la obra seguí trabajando con los monólogos del mundo interior de cada uno de los personajes. En estos monólogos se comienza a jugar con la perspectiva del lector-espectador, pensando que el culpable puede ser cualquier profesor. Aunque a través de las versiones los monólogos cambian de intención, al inicio nos encontramos con 3 maestros que se preguntan por qué una reunión a la hora de la salida; luego, al pasar de la obra, nos encontramos con monólogos donde los personajes están nerviosos, se sienten culpables o se cuestionan la docencia. Ejemplo del monólogo a continuación.

Maestra de Español:
¿Para qué nos habrá citado el rector? ¿Será que nos va a regañar? Ojalá no se demore tanto, necesito ir a firmar citaciones a los padres de familia... Ay, se me olvidaba que también tengo que calificar los exámenes y los cuadernos. Ojalá esto no se demore tanto y que no sea nada urgente. No puedo soportar más problemas. Con esos niños ya es más que suficiente: se la pasan riendo y saltando de un lado al otro. ¿Qué más puedo hacer para que se queden sentados y quietos? *Ashhh*, ¿cuánto falta para que se acabe el año? Estoy demasiado cansada, y al rector le da por hacer reuniones a estas alturas del año escolar donde estoy tan colapsada y no tengo espacio para nada.

Maestro de Matemáticas:
¿Por qué nos habrá citado justo a la hora de la salida? Yo tenía que ir a pagar el recibo y va a estar cerrado cuando pase, Dios mío. ¿Será que alguna de ellas hizo algo y el rector piensa que fui yo? *Ay* no, si me echan la culpa yo también saco los trapitos al sol... No, eso está mal, perdóname Dios mío, pero yo no me voy a dejar humillar. Técnicamente, señor, es poner la otra mejilla, pero no dejarse. ¿Será que alguno de los estudiantes le fue con chismes al rector? ¿Qué hora es? No voy a alcanzar a pagar el recibo...

Fragmento versión 9

Querido amigo, estamos llegando al final de esta tercera carta y, al mirar el camino recorrido, quiero mostrarte una de las cosas que más me enseñó este proceso: la distancia entre la primera versión de la obra y el texto final que hoy comparto contigo. Como te contaba al inicio,

este recorrido no fue sencillo para mí. Hubo momentos de frustración, dudas e incertidumbre, especialmente cuando sentía que algunos elementos de la dramaturgia no alcanzaban todavía la forma que imaginaba.

Durante gran parte del proceso me costó encontrar los títulos adecuados, definir los matices particulares de cada personaje y descubrir la manera en que sus voces podían diferenciarse dentro del diálogo. Algunas respuestas solo aparecieron con el tiempo, después de muchas relecturas, correcciones y momentos de escritura en los que tuve que aprender a confiar en el propio proceso creativo.

Si llegaste hasta aquí porque compartes conmigo el interés por la escritura dramática, espero que estas palabras puedan acompañarte en tus propios recorridos de creación. Quiero recordarte que las dudas y las dificultades también hacen parte de la construcción de una obra; no siempre tenemos claridad desde el comienzo, pero cada pregunta, cada intento y cada versión nos acerca poco a poco al texto que buscamos crear. Confía en el proceso.

Me despido, querido lector, de esta carta larga pero significativa. Estoy muy feliz de contar este proceso. Te mando un abrazo.

Alejandra Blanco

Carta número cuatro – Carta final

El arte no es un espejo para reflejar la realidad,

Sino un martillo para darle forma.

Bertolt Brecht

Querido lector, hemos llegado al final de este conjunto de cartas y quiero agradecerte por llegar hasta aquí. En esta carta te voy a contar las conclusiones de este proyecto de grado.

La primera conclusión de este proyecto de grado es la importancia de abrir espacios en la educación para hablar sobre lo que pasa en las aulas de clase y cuáles son los comportamientos por parte de los docentes que debemos transformar. Es importante que, como docentes, nos estemos evaluando constantemente sobre cuáles son nuestras maneras de habitar la enseñanza y el aula.

Quiero compartir contigo una segunda conclusión que me dejó este proceso: la investigación para la creación artística. Durante este camino comprendí que la construcción de una obra no sigue una única ruta ni responde a un manual de instrucciones con pasos establecidos. Cada artista encuentra sus propios métodos, sus tiempos y sus formas particulares de acercarse a la creación. Sin embargo, descubrí que existe algo que nos conecta a quienes creamos: la necesidad de investigar, de observar y de preguntarnos antes de dar forma a una obra.

En mi caso, la escritura de Palabras en regla nació de un proceso profundo de exploración alrededor de la escuela. Para construir esta dramaturgia no partí de la nada; recurrí a mis experiencias, elaboré mis propias bitácoras como herramientas de registro y encontré en ellas un archivo de recuerdos, reflexiones y aprendizajes que alimentaron la creación. Cada anotación, cada observación y cada pregunta se convirtió en un material que posteriormente transformé en lenguaje teatral.

Por eso, hoy entiendo que una obra artística también puede ser el resultado de un proceso investigativo. La creación no se limita al momento de escribir o imaginar, sino que se construye a partir de la búsqueda, la reflexión y el diálogo constante con aquello que queremos

comprender. Palabras en regla es, entonces, la huella de una investigación convertida en arte y de un aprendizaje que encontró en la dramaturgia una forma de expresarse

Como tercera conclusión puedo decir que al finalizar la escritura y el texto reflexivo pude evidenciar que la pregunta de investigación se cumplió de manera exitosa ya que puedo evidenciar que la obra lograr revelar las dinámicas de poder dentro de la institución educativa y la consecuencia en el cuerpo del estudiante a lo largo de la obra teatral, de igual manera querido lector logro evidenciar el cumplimiento de los objetivos tanto general como específicos en el proceso de la escritura mediante las bitácoras de experiencia, los insumos leídos y la investigación acerca de los roles y dinámicas de poder en la escuela.

Mi querido lector y nuevo amigo hemos llegado al final de este texto, con nostalgia y mucha emoción te doy nuevamente las gracias por acompañarme, por leerme, por dejar que este sentimiento de preocupación que después se convirtió en una obra teatral que tuve fuera leído por alguien, espero que las preguntas que me realice a través del texto y la obra te cuestionen, sea quien seas y tengas la profesión que tengas permitas que estas preguntas puedan cambiar tu contexto, con un último y muy fuerte abrazo me despido.

Alejandra Blanco

Docente, Investigadora, Dramaturga y Artista

Bibliografía.

Anibal, J. (1998). *El monte calvo, la madriguera.* Editorial Panamericana

Bohórquez, Y., Gelviz, E., Vega de González, Y. (2023). *El poder en el aula y el poder en la escuela.* Universidad Nacional Experimental del Magisterio.

Botero, F. (2014). *Ositos de goma.* Contexto teatral

Ferreiros, F. (2010). *Hacia una pedagogía del cuerpo vivido: la corporalidad como territorio y como movimiento descolonizador*. https://cuerpoplural.com/wpcontent/uploads/2023/04/Hacia_una_pedagogia_del_cuerpo_vivido_la.pdf

Garzón, J. (1998). *Se necesita gente con deseo de progresar*.

Kleon, A. (2012). *Roba como un artista*. Penguin Random House

Parga, P. (2018). *INVESTIcreaciòn toda obra ARTISTICA es una investigación invisible*. Universidad Autónoma de Querétaro

Rozo, P. *(1995). Club suicida.* Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Rozo, P. (2009). *Purgatorio express.* Iberescena

Santos, J. (2022). *La escritura dramática.* Castalia Ediciones

Sinisterra, J. (*1993). Por una teatralidad menor.* Paso de gato

ANEXOS

Como anexos, quiero poner, querido lector, las bitácoras de experiencia, herramienta creada para la escritura dramática.

https://docs.google.com/document/d/1UzUYKhp1aP29SwUYaSSB5xuoBK2ZVMB1UU9Cdg0RXx4/edit?usp=sharing

Obra de teatro *Palabras en regla*

https://docs.google.com/document/d/1FiptiidkIBKyB6iQSRShCgQ7pxOlH4d0GkpYzT8ZxgY/edit?usp=sharing