

El teatro popular como espacio de integración social

Presentado por:

Camila Andrea Galindo Melo ID: 756297

Astrid Carolina Rivera Sierra ID: 704239

Comunicación Social y Periodismo

Docente:

Martin Kanek Gutiérrez Vásquez: Tutor Proyecto de grado.

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Bogotá

Bogotá presencial

Faculta: Ciencias de la Comunicación

1. **Preliminares.....**
2. **Título.....**
3. **Resumen del proyecto.....**
4. **Palabras claves.....**
5. **Marco conceptual.....**
6. **Propósito de la investigación.....**
7. **Referencias Periódísticas.....**
8. **Marco conceptual.....**
9. **Metodología.....**
10. **Diseño Metodológico.....**
11. **Objetivo del producto.....**
12. **Tipo de producto.....**
13. **La configuración narrativa.....**
14. **Tratamiento del producto.....**
15. **Construcción de memorias del producto.....**
16. **Sinopsis del producto.....**
17. **Referencias.....**

Preliminares:

Este proyecto de investigación periodística es el resultado de una etapa académica construida con esfuerzo, dedicación y, sobre todo, pasión. Agradezco profundamente a mis padres y a mi hermano por su amor incondicional, por seguir creyendo en mí y por acompañarme en cada paso de este camino. Su presencia ha sido el pilar fundamental que me ha impulsado a superar los momentos difíciles.

A mi compañera de grado, gracias por el compromiso y entrega constante en cada etapa de este sueño compartido. Al profesor Kanek Gutiérrez, mi más sincero agradecimiento por enseñarnos desde el respeto y la empatía; fue una guía invaluable que nos ayudó a no desfallecer durante el proceso.

Por último, pero no menos importante, al Teatro Taller de Colombia, gracias por abrirnos sus puertas y permitirnos enriquecer nuestra comprensión del teatro popular como un espacio de transformación social.

Concluir este proyecto es para mí motivo de orgullo y profunda gratitud, espero que el resultado de esta investigación contribuya a visibilizar la importancia del arte en nuestro país y a comprender que las múltiples formas de comunicación nos permiten descubrir nuevas realidades, que resignifican y dan sentido a la identidad cultural del país.

Por otro lado, Astrid Carolina Rivera, presenta este proyecto de investigación es un trabajo lleno de aprendizajes, retos y crecimiento, que, en medio del proceso, fue un tiempo de investigación con mucha dedicación, también quiero agradecerla a mi mamá por acompañarme en el camino, por guiarme, cuidarme y creer en que lo puedo lograr, asimismo, gracias a Dios por darme la fortaleza, iluminarme y permitirme llevar este proceso, con amor y respeto.

Por otro lado, gracias a el Teatro Taller de Colombia, por permitirnos entrar en su historia, su arte y alguna vida, gracias al profesor Kanek Gutiérrez, por su apoyo y guía en medio de este proceso y brindarnos de su conocimiento a mi compañera Camila Galindo, por su esfuerzo, compromiso y acompañarme en este proceso, que es importante y fundamental para nuestra vida profesional.

En conclusión, se espera que, por medio de este proyecto, brinde un aporte a el teatro y logre ser visibilizado y visto como espacio de integración social, el cual tiene historia, y aporta un cambio significativo a la sociedad y a quienes logran conocer de este.

EL TEATRO POPULAR COMO ESPACIO DE INTEGRACION SOCIAL

Tipo de documento

El documento está centrado en una investigación periodística que aborda el teatro como espacio de construcción social. Se centra en explorar cómo el teatro, especialmente desde su interpretación comunitaria y popular, impacta en aquellas dinámicas sociales tanto de los integrantes del grupo teatral, como en las comunidades que se desarrolla. Por medio de una metodología cualitativa, se recopilan experiencias, testimonios y narrativas que permiten entender el objetivo del teatro popular como herramienta para la construcción de identidad y participación ciudadana. Además, este proyecto investigativo no solo tiene como finalidad documentar la realidad del teatro popular, sino visibilizar la importancia en la construcción del tejido social y fomentar la participación del público en diferentes ámbitos de la vida.

Resumen

A través de una perspectiva documental, se explora cómo el teatro popular genera la participación ciudadana fortaleciendo la identidad cultural y así mismo, se convierte en una herramienta esencial para la expresión y transformación social. Por medio de entrevistas a actores, directores y espectadores, así como la observación general de las diferentes puestas en escenas, se evidencia de qué manera esta práctica artística es capaz de crear espacios de participación y resistencia, generando así una conciencia colectiva y construyendo tejido social.

Este proyecto de investigación periodística analiza el impacto del Teatro Taller de Colombia como un espacio de construcción social y cultural, por medio de distintos referentes históricos se evidencia la evolución del teatro popular en Colombia y en América Latina, pero también los

desafíos que ha presentado durante años, pues el teatro popular no es percibido normalmente como un medio de entretenimiento común, lo que conlleva que pocas personas conozcan de esta manifestación artística.

Como producto final, se pretende crear un documental periodístico que permita recopilar testimonios, historias, reflexiones y escenas teatrales sobre el impacto del teatro popular en la sociedad, resaltando la importancia que tiene en las comunidades este medio de comunicación alternativo, ya que por medio del arte es capaz construir y transformar la realidad tanto de los integrantes del colectivo como del público.

Palabras claves

- Teatro popular
- Construcción social
- Transformación social
- Comunidades
- Identidad cultural
- Participación ciudadana

MARCO CONTEXTUAL Y PERTINENCIA DEL TEMA

El fenómeno del teatro popular ha ido evolucionando a lo largo de la historia, tuvo surgimiento en la Antigua Grecia y la Edad Media, donde se realizaban diferentes interpretaciones en espacios muy transitados como lo eran los mercados o plazas públicas. Fue tomando fuerza en siglo XIX y XX, en Italia, el “teatro de calle” era una herramienta para exhibir o mostrar los derechos humanos en un momento donde los cambios sociales eran abruptos para los ciudadanos. (Pereira, 2016, p. 5) Es decir, durante mucho tiempo el teatro popular ha sido un espacio que genera un discurso con la comunidad, logrando una relación más cercana con las problemáticas sociales que se viven en el entorno.

El teatro popular de Bogotá (TPB) tiene su origen en 1968, fue fundado por el director Jorge Triana, quien comenzó a experimentar una nueva forma de hacer teatro en las calles con muñecos gigantes y una gran participación colectiva de la ciudadanía (Santos, 2024). El teatro popular en Bogotá tiene como objetivo principal entretener y educar a los ciudadanos en diferentes entornos.

Posibilitando nuevas formas de expresión y abordando narrativas históricas y actuales, que permiten verlas desde una perspectiva dinámica y única.

Desde sus inicios tuvo grandes complicaciones, pues el teatro callejero no es una forma de entretenimiento común para los ciudadanos, creando así una falta de reconocimiento e importancia necesaria para la construcción del mismo. Por otro lado, el TPB no cuenta con un apoyo sólido por parte de las instituciones o entidades gubernamentales lo que dificulta la obtención de financiamiento, generando una gran barrera para mantener esta práctica en las calles.

Uno de los grandes desafíos del TPB son los prejuicios y estereotipos sociales que posee, pues el teatro popular comúnmente enfoca sus obras en temas sociales y políticos que pueden resultar molestos para algunas audiencias o instituciones, lo que puede provocar rechazo u oposición sobre las temáticas que abordan.

Consecuencia a esto imposibilita el acceso a sitios públicos, ya que no obtienen los permisos requeridos para la realización de sus obras de teatro, la infraestructura también es un problema, pues en algunos casos no está adecuada para llevar a cabo los escenarios que necesitan los artistas, además existen muy pocos lugares o espacios designados para la creación de eventos culturales al aire libre (Llacuna, 2020, p. 1).

Existen diferentes componentes comunicativos en el teatro popular, los cuales permiten transmitir los mensajes de manera efectiva y lograr una conexión esencial con el público, en la actualidad el teatro popular no es un espacio de entretenimiento frecuentado por los ciudadanos. La mayoría de las personas prefieren ir a un teatro tradicional o a una sala de cine, pues es algo más común y versátil, generando así una falta de conciencia sobre el teatro en las calles y sus posibilidades como una forma de construcción social y cultural.

La falta de promoción en las instituciones educativas o espacios públicos no permiten que el teatro popular sea conocido y llamativo para las personas, en la mayoría de los colegios no se fomenta conocimientos sobre este tipo de arte, se centran más en enfoques netamente académicos. Lo que impide que se conozca la manera en cómo el teatro popular es una forma de expresión cultural diferente, que permite vivir experiencias a través de los sentidos creados por diversas narrativas sociales y como de esta manera contribuiría al aprendizaje artístico. Es importante que se reconozca el valor del teatro popular como una forma de expresión social y cultural significativa, fomentando un espacio de construcción social que permita poseer

conocimientos fundamentales sobre experiencias o hechos que han construido el país (Sánchez, 2016. P. 14).

Uno de los grupos pioneros del teatro popular en Bogotá es el Teatro Taller de Colombia, una organización enfocada en mostrar la importancia del trabajo del actor en las calles por medio de “experimentación teatral”, estos espectáculos se realizan en lugares poco tradicionales como lo son parques, plazas o calles. Se ha destacado por abordar las diferentes problemáticas sociales, políticas y culturales del país y aunque uno de sus enfoques principales es entretener, también lo es generar reflexión y conciencia social en la comunidad. El Teatro Taller de Colombia ha jugado un papel fundamental no solo en temas artísticos, sino que también es una herramienta para la construcción y cambio social en un territorio sacudido por los diferentes tipos de conflictos.

Al presentar las diversas dificultades que posee el Teatro Taller de Colombia una de sus principales consecuencias sería que a mediano o largo plazo quede en el olvido, pues en la actualidad existen múltiples formas de entretenimiento, como lo son las plataformas digitales, ya que posibilitan una amplia variedad de contenido, es accesible y cómodo, lo contrario al teatro en las calles, pues este sí o sí necesita una audiencia presencial que interactúe entre sí.

La organización Teatro Taller de Colombia tendrían un reto aun mayor, mantenerse en pie con los pocos recursos que puedan conseguir. De no contar con el suficiente apoyo por parte de instituciones pertinentes este tipo de arte callejero dejaría de existir y cada vez sería menos probable mostrar que el teatro popular es una herramienta versátil a la hora de construir sociedad.

Si los espacios que se tienen en la actualidad son escasos para el sector teatral popular, en un futuro lo serán más, ya que el reconocimiento y el apoyo disminuirían potencialmente,

generando de esta manera que no se habiliten más lugares para la creación de artes escénicas en la ciudad.

Si el teatro tiene una historia rica, un valor cultural significativo y sigue siendo activamente un método de enseñanza, es probable que mantenga su relevancia en la comunidad y en el panorama cultural de Colombia.

A partir de lo expuesto previamente y yéndonos hacia el campo de la investigación periodística donde cumple un papel fundamental pues analiza y difunde su impacto social, permitiendo preservar la memoria cultural y ayudando a alzar las voces de aquellos que no tienen voz, se pretende dar a conocer el teatro popular en Bogotá como espacio para la construcción de una sociedad consciente en el ámbito de la cultura artística.

El Teatro Taller de Colombia está enfocado en las actividades artísticas callejeras, concentrando su atención en la visualización que la ciudadanía debe tener frente al teatro popular. Sin embargo, presenta diversas dificultades que impiden su evolución en la ciudad, entre las cuales está la falta de apoyo de las instituciones pertinentes, la falta de reconocimiento, poca financiación, escasos espacios para la creación de interpretaciones teatrales.

Es por esto que se desea crear un producto audiovisual que permita enseñar este fenómeno teatral desde otra perspectiva, es decir, demostrar que el teatro popular posibilita la preservación cultural en la ciudad y estimula la creación de sentidos entre las personas. Un documental es la opción más versátil para mostrar al público la relevancia que el teatro popular tiene en una sociedad, por medio de imágenes, entrevistas, interpretaciones daremos a conocer el origen y el impacto significativo que tiene en el país.

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA – OBJETIVO

¿De qué manera el teatro popular Taller de Colombia, ubicado en el centro de Bogotá, contribuye a la participación ciudadana y a la creación de identidad cultural?

Objetivo general

Analizar desde el periodismo informativo de qué manera el teatro popular Taller de Colombia, del centro de Bogotá, fomenta la participación ciudadana y la creación de identidad cultural, a través de un documental periodístico durante el año 2024 - 2025.

Objetivos específicos

1. Diseñar una narrativa documental de las experiencias de las personas que integran el Teatro Taller de Colombia.
2. Reconocer el uso de la comunicación en el teatro popular para potenciar las voces de comunidades con poca visibilidad y la promoción de la inclusión social.
3. Visualizar el impacto que tiene el Teatro Taller de Colombia en la percepción y comprensión de temas sociales como la justicia, la igualdad y la diversidad, en diferentes contextos culturales.

Justificación

El teatro popular de Bogotá (TPB) llega en 1968, el cual ha construido cambios importantes, como una forma de expresión cultural, arraigada en diversas comunidades, durante mucho tiempo. Desde las representaciones en las calles y las fiestas populares hasta aquellos grupos teatrales comunitarios, ha servido como un medio vital para compartir historias, transmitir emociones e incluso fortalecer la identidad de cada colectivo que realice las diferentes puestas artísticas, lo cual presenta la importancia que brinda el teatro popular para la construcción de una sociedad.

Ahora bien, cabe resaltar que el teatro popular, es aquel que brinda una transformación, pero que ya no es tan reconocido, "El teatro popular es una práctica de educación liberadora cuya propuesta de acción social está ligada a las realidades donde tiene origen, apela a la participación genuina y transfigura acciones escénicas y pedagógicas en experiencias de aprendizaje" (Castillo, 2021, p. 2). El teatro es un arte para todos, y es una forma de educación el cual debería visualizarse y cuidarse en la sociedad.

Así mismo, cabe recalcar que el teatro en las calles se ha ido deteriorando con el tiempo, son escasos los espacios que permitan la construcción de este, carecen de apoyo financiero por parte de las instituciones pertinentes y no cuentan con un reconocimiento ciudadano que permita establecer una conexión a fin con este tipo de arte.

Este proyecto pretende desde el periodismo informativo analizar la importancia que tiene el teatro popular en Bogotá, fomentando la participación ciudadana, la transformación social y la creación de identidad cultural en los años 2024-2025. Todo esto por medio de un producto audiovisual, el cual se encargará de presentar una perspectiva diferente de lo que significa el

teatro popular Taller de Colombia, enseñando así los diferentes espacios e historias las cuales se presentarán por medio de cuatro categorías, teatro popular, identidad cultural, participación ciudadana y periodismo, a través de estas se verán reflejadas todas aquellas narrativas que construye el teatro popular.

Es por ello, que esta investigación busca dar un reconocimiento y aceptación al teatro popular, mostrando desde diferentes perspectivas cómo se construye una identidad cultural de manera diferente. Y como desde su enfoque da a conocer situaciones o momentos de la vida que no se cuentan, que no se muestran, ya sea por prejuicios sociales o manipulaciones por parte de ciertas autoridades. Por último, facilitar el acceso a experiencias teatrales a diversos segmentos de la sociedad, incluyendo a comunidades con recursos limitados, para lograr impactar, en la percepción de temas sociales, cómo la justicia, la igualdad, y la diversidad.

REFERENTES PERIODÍSTICOS Y ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Antecedentes

Se pretende desarrollar una búsqueda de documentos previos, como tesis, proyectos y artículos científicos, que proporcionen un contexto esencial para el análisis que se llevará a cabo en esta investigación. Se realizará por medio de categorías, tales como; teatro popular, identidad cultural, participación ciudadana, periodismo y documentales, las cuales hayan sido publicadas durante los últimos diez años. De esta manera se busca comprender el papel fundamental que ha cumplido el teatro popular como espacio de transformación social, todo esto por medio de las investigaciones previas que han sentado las bases para este análisis.

Periodismo

El periodismo en el teatro popular es una herramienta de comunicación fundamental para crear una narrativa diferente de las realidades sociales y políticas por las que pasan diversas comunidades. El enfoque periodístico teatral busca denunciar injusticias sociales y reflejar los sentires populares, permitiendo al espectador reflexionar sobre su entorno y el de los demás, generando así un cambio social positivo para la población.

En esta primera categoría se encuentra el periodismo, el cual desempeñará un papel fundamental en esta investigación. Dentro de este marco, el texto “Teatro y periodismo: la convergencia de dos campos para generar impacto”, escrito por Mariana Rojas Álvarez y publicado en 2022 en Colombia, plantea una perspectiva innovadora sobre la relación entre ambas disciplinas. A partir de esta obra, surge una pregunta central para esta investigación: ¿de qué manera las técnicas teatrales pueden convertirse en herramientas del periodismo para potenciar su impacto en la audiencia?” (Rojas, 2022, p. 13)

Esta cuestión resulta clave, ya que el periodismo no solo informa, sino que también construye memoria y genera reflexión social. El teatro con su capacidad de dramatización puede aportar estrategias narrativas que permitan una mayor conexión emocional con el público, fomentando una comprensión más profunda de los hechos y promoviendo la participación en el debate social.

En esta investigación el método que se utiliza es cualitativo, y el estudio del caso, con la herramienta de entrevistas la cual presenta unos resultados de información que además de ser necesaria para conectar, también se convierte en la forma de conservar la memoria del país y construir identidad. La población tratada fueron estudiantes de colegios, universidades y

profesores, con esto se empleó una, se analiza el teatro como herramienta de aproximación a hechos pasados que aún hoy hacen parte de la identidad colombiana.

En conclusión, “su misión y objetivo es mostrar a la audiencia cuán similares son los seres humanos por medio de la representación de la cotidianidad en escena.

“Esta conexión es posible gracias a que las actitudes y situaciones son cotidianas por lo que la audiencia está familiarizada con estas” (Rojas, 2022, p. 58)

El aporte de este trabajo radica en que la relación entre el teatro y el público permite generar una conexión significativa. Esto ocurre gracias a una acción conocida que evoca un sentimiento, el cual puede variar según las experiencias y el contexto de cada persona. De esta manera, la posibilidad de recordar lo representado depende de cada vivencia y narrativa de la población, lo que aporta a la construcción de la identidad cultural de cada territorio.

Por otro lado, esta primera categoría sigue un proceso periodístico. Un ejemplo de ello es el texto “Comuníquese y cúmplase: la revista del teatro”, escrito por Mauricio Trujillo López, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia en 2018. En esta obra el autor plantea que “se generaron diversas denuncias de prácticas de censura que afectaban en gran medida al teatro colombiano, busca reflexionar y analizar las estrategias y mecanismos discursivos presentes en los fenómenos censorios que operaron sobre el teatro y que fueron objeto de denuncias y críticas en la revista Teatro” (Trujillo. 2018, p. 7, 10)

La metodología que se emplea en el presente trabajo es de enfoque cualitativo, el cual permite explorar los matices y conexiones entre los diferentes aspectos del tema de estudio, integrando la dimensión subjetiva y contextual de cada entorno. A través de las técnicas como entrevistas y observación participante se puede recolectar información detallada que facilite

entender de una mejor forma la realidad que se está investigando. De esta manera, al incorporar la diversidad de voces e interpretaciones presentes en el fenómeno de estudio se obtiene una visión más precisa y amplia de lo que se está estudiando.

El aporte a el trabajo de investigación es el recorrido por las etapas del Nuevo Teatro en Colombia y su relación con la censura de obras. Para analizar las relaciones conflictivas entre los diferentes grupos teatrales que

conformaron Teatro y aquellos grupos de poder e instituciones que la censuraron le dan un aporte más completo a el presente trabajo.

Esta investigación periodística “Analizar la incidencia del teatro popular en el fortalecimiento del humor social como estrategia de afrontamiento en escenarios de

violencia urbana” es de la autoría de Rosa María Arráez Betancort, Elvira Jensen Casado y Carolina Pascual Pérez, publicado en el año 2013 por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, España. Su objetivo es “centrado en el teatro a partir de elementos esenciales caracterizadores como son: conflicto, estructura, lenguaje, otros códigos y puesta en escena. Y desde el periodismo cultural se aprovechan los

conocimientos teatrales para insistir en la relevancia del mensaje periodístico cultural, tanto en forma como en contenido. El papel del periodismo cultural en la difusión del teatro y en la cultura es innegable.” (Betancort, Casado, Pérez, 2013).

El tipo de metodología implementada en la presente investigación va hacia el enfoque cualitativo, ya que centra su atención a “enriquecer el periodismo teatral y no sólo mediante la crítica teatral propiamente a la que puede contribuir un periodista especializado sino también con el uso de otros géneros y formatos periodísticos. Para determinar los conocimientos teatrales que

estudiantes y profesionales deberían adquirir y aplicar en el desempeño de sus tareas, se ha elaborado una guía fruto

de la revisión bibliográfica. Finalmente, hemos procedido a aplicar las metodologías docentes recopiladas por el EEES para la adquisición de conocimientos y competencias sobre teatro y periodismo teatral, objetivos últimos de esta investigación.” (Betancort, Casado, Pérez, 2013). Tiene como público objetivo a estudiantes y profesionales del periodismo en general, ya que busca vincular la literatura y el periodismo para construir un proceso comunicativo con el emisor, periodista o escritor que desee transmitir un mensaje a una comunidad.

El aporte a el trabajo de investigación es tener en cuenta el papel que cumple el periodismo en el ámbito del teatro, como desde la literatura y múltiples fuentes documentales se puede llegar a adquirir información valiosa para así llegar a crear una relación entre el teatro y el periodismo. De esta manera se puede llegar a analizar de manera más profunda los múltiples desafíos del teatro popular, el cual está arraigado a cientos de problemáticas nunca antes analizadas.

En conclusión, el periodismo en el teatro popular es una forma única y transformadora de comunicar las realidades sociales, generando un cambio en los escenarios de los diferentes territorios golpeados por las injusticias sociales. Cuando unimos el teatro popular y la investigación periodística se logra transmitir de manera directa e informada las problemáticas que afectan a las comunidades, conectando así a las personas con sus propias luchas y generando una reflexión colectiva.

Documentales

Al transformar el lenguaje del teatro popular con el lenguaje del documental se crea un producto no solo con el fin de entretener, sino que también de informar, educar y generar una conciencia social. Los documentales dentro del teatro popular son una herramienta muy valiosa para dar voz y protagonismo a historias reales, a luchas comunitarias, a experiencias colectivas.

En el documental “Los teatros del pueblo”, realizado en el año 2020 dirigido por Jesús Moreno y hecho por Anda Lucía Televisión, este audiovisual hace un recorrido de la vida de Estrella Benavides, fundadora de Al-Alba, en el año 1993 decide emprender un viaje de retorno a su pueblo natal, Osuna, para enfrentarse a la inexistencia de un espacio teatral, este caso pasó en muchos lugares del mundo, donde acceder a un teatro es solo para personas con prestigio. Esta obra se enfoca en recorrer parte de la historia del teatro en ese lugar, dando visualización a las problemáticas sociales, económicas, culturales y políticas narrado desde otro enfoque, el teatro en las calles.

En un segundo caso se encuentra “teatro callejero, mi capitán” realizado en el año 2011, dirigido por Carlos Flores y producido por la Fundación Teatro a Mil. Esta obra reflexiona sobre la práctica del teatro callejero, sus principales problemáticas y desafíos sociales y políticos, en un país donde la violencia ha estado marcada durante décadas. Un espectáculo de canto, baile y diversas representaciones artísticas que permitieron al espectador visualizar todas aquellas historias que se iban narrando.

Los documentales en el teatro popular se convierten en un acto de memoria colectiva, donde las historias reales pasan a un escenario distinto, generando conciencia en el espectador.

No solo son una forma de hacer arte, es una expresión colectiva, es una narrativa diferente que permite comprender las diversas problemáticas sociales que abundan en el mundo.

Teatro popular

El teatro popular durante mucho tiempo ha sido una expresión artística que permite mostrar las tradiciones, costumbres y vivencias de diferentes comunidades, busca conectar directamente con el espectador, usando un lenguaje coloquial y visualizando temas sociales de los cuales normalmente no se habla. Este tipo de teatro sirve como un instrumento de resistencia cultural y transformación social, ya que su objetivo principal no es entretener, sino educar y dar voz a aquellos que han sido marginados socialmente.

Como segunda categoría del trabajo investigativo con la autoría de ATHENEA MATA se presenta este proyecto en el año 2015, por el instituto Buenos aires, Argentina “El teatro como herramienta de transformación social, políticas culturales”, la metodología utilizada en esta investigación es cualitativo ya que teniendo en cuenta el objeto de la educación, los valores y los objetivos finales de la educación y la tecnológica, que estudia la metodología por medio de datos recopilados mediante historias, reseñas y saberes, la población estudiada en este proyecto fueron personas adultas, el estudio del arte y la estética en su conjunto han sido necesarios para poder contextualizar las experiencias educativas de cada uno de los investigados.

A partir de esta investigación se ha podido concluir, “que lo teatral se empleó principalmente por su capacidad para conectar distintos saberes artísticos, por su potencial a la hora de favorecer el trabajo conjunto, por su dimensión móvil.” (Mata, 2015, p. 1). El aporte de esta tesis ha permitido trazar una genealogía de lo teatral en las instituciones de estudio, así como

de las principales escuelas o proyectos que surgieron y que, incluidos en los contextos artísticos transversales de estudio, estuvieron encaminados a la formación actoral.

En esta última categoría que aborda la investigación, “El teatro como herramienta educomunicativa una mirada desde la experiencia” con la autoría de Duvan Sebastián Cruz y Juan Guillermo Linares, de la universidad Minuto de Dios de Colombia, con una investigación que hace representación a "Conocer los aportes que el teatro ha realizado, desde el campo de la educomunicación a partir de las prácticas de enseñanza- aprendizaje, en la Institución Educativa 20 de Julio del municipio de Acacias, Meta" (Cruz, Linares, 2020)

Así mismo, el presente proyecto se inscribe dentro del enfoque de dominio cualitativo y Paradigma Crítico-social bajo en método de I.A (investigación-acción) como el método de estudio y acción que busca resultados fiables para optimar contextos colectivos basando la investigación en los integrantes de la investigación., ya que buscan entender y comprender los fenómenos a través de la descripción y caracterización de las relaciones que se encuentran entre el objeto de estudio y otros elementos del entorno utilizando herramientas de investigación como la observación participante grupos focales y la entrevista a través de la sistematización de experiencias por parte de los integrantes de la comunidad estudiantil, y elaborada a estudiantes del grado 6 a 11 de la zona estudiantil.

En conclusión, “La experiencia obtenida en el desarrollo de este proyecto de investigación fue representativa porque proporcionó las bases necesarias para avivar el interés de reconocer el teatro como una herramienta educomunicativa, El teatro pasa a ser reconocido como una herramienta pedagógica luego de que se incluye dentro del plan de estudios de la institución y pasa a ser una responsabilidad de Departamento de Humanidades, en donde se logra la reconstrucción de sus objetivos y saberes” (Cruz, Linares, 2020) Este trabajo aporta como el

teatro, logra ser una herramienta de aprendizaje, la construcción de habilidades, y la importancia del teatro el cual pasa a ser reconocido como una herramienta pedagógica.

Con lo anteriormente nombrado, podemos entender que el teatro popular es más que una forma de entretenimiento, es un reflejo vivo de las luchas y realidades de aquellas comunidades que se encuentran en el olvido. El teatro popular se convierte en un espacio accesible, permitiendo que las comunidades participen activamente en la creación de escenarios diferentes para su territorio, y visualizando el poder que tiene el teatro para generar conciencia sobre las diversas problemáticas, construyendo así una sociedad más justa y equitativa.

Teatro y periodismo

El teatro y el periodismo son dos campos los cuales logran un impacto en la audiencia, logrando brindar información, conocimiento y permite el desarrollo de múltiples habilidades, logrando presentar diversidad e inclusión en temas y personas.

En esta tercera categoría de investigación, se busca presentar que el teatro maneja herramientas importantes que están al servicio de la comunicación y de la sociedad para combatir la indiferencia, por eso, podría formar parte del periodismo para lograr una cercanía y generar un impacto en la audiencia que permita la construcción de la memoria. Al tener en cuenta el teatro y el periodismo como un complemento importante, pasamos al tercer antecedente titulado “Teatro y periodismo la convergencia de dos campos para generar impacto en las audiencias y conservar la memoria” realizado por Mariana Rojas Álvarez en el año 2022, por la universidad Javeriana, en la ciudad de Bogotá, Colombia tiene como objetivo evidenciar “¿De qué manera las técnicas

del teatro pueden convertirse en herramientas del periodismo para generar un mayor impacto en las audiencias y la conservación de memoria?” (Rojas. 2022, P.13)

El presente trabajo tiene como enfoque descriptivo cualitativa, con un enfoque, en estudio de caso, ya que se quiere recolectar información para lograr cómo se logra ver el teatro y el periodismo en la sociedad. El instrumento el cual fue utilizado fue entrevistas semiestructuradas jóvenes, en este proyecto se dieron resultados significativos, esto tiene como fin de estudiar la propuesta del teatro como herramienta periodística para generar un impacto en la audiencia. En conclusión, “La convergencia de los dos campos, el teatro y el periodismo, puede generar mayor impacto en las audiencias y aportar a la conservación de la memoria histórica. El periodismo puede adoptar herramientas teatrales para mejorar su relato, pero también, debería incentivarlo a contar sus grandes historias en la escena teatral con el ánimo de reunir la información en un mismo lugar y así, lograr una mirada con todas sus versiones y aproximaciones posibles. Ambos comunican de formas distintas” (Rojas, 2022, P.60) El aporte que realizo este trabajo fue que este trabajo presenta la importancia y el impacto que tiene el periodismo y el teatro y como entre los dos son complemento para el lograr una inclusión, lograr conversaciones y desarrollar habilidades, el cual permiten un desarrollo en la sociedad.

Identidad cultural

La identidad cultural funciona dentro del teatro popular como un elemento vital que da forma y sentido a este tipo de expresión artística, como se mencionó anteriormente el teatro popular refleja las tradiciones, valores y costumbres de las comunidades, representando lo que son y preservando sus matices. De esta manera, las personas se identifican con las historias y

sentires de toda una comunidad, manteniendo vivas sus raíces y sus luchas contra las desigualdades sociales.

En esta tercera categoría de investigación, es crucial considerar la cultura en el teatro popular porque esta forma de expresión artística está arraigada en las experiencias, tradiciones y valores de una comunidad específica. Al tener en cuenta la cultura pasamos al primer antecedente, que tiene como título “Arte para la vida: referentes de la identidad cultural a través del teatro popular cómo espacio de comunicación” realizado por Lorena Castillo Canales, en el año 2018 por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima, Perú. Tiene como objeto evidenciar “¿Cuáles son los referentes de identidad cultural que se evidencia en la práctica teatral de los jóvenes que participan en los talleres de Arena, y esteras CIJAC y la comuna de villa en el distrito del Villa Salvador?” (Castillo, 2018, p. 11).

El presente trabajo es una investigación descriptiva cualitativo, enfoque, caso de estudio. ya que responde a la necesidad de recolectar información desde la perspectiva de los participantes en el estudio, considerando aspectos subjetivos como sus puntos de vista sobre experiencias, vivencias, presenta un diseño etnográfico, pues busca describir, analizar y entender lo que sucede con un grupo, instrumentos: la cual fue técnica de observación no participante y entrevistas semiestructuradas.

En este proyecto se dieron resultados significativos, la investigación ha demostrado que para los directores de las asociaciones es importante que los jóvenes se expresen ya que así no solo trabajan el desarrollo de sus capacidades artísticas, sino también su crecimiento personal. En conclusión, “Para lograr este objetivo las asociaciones utilizan herramientas artísticas como el teatro, como se detalló en el marco teórico, el teatro trabajado desde un punto de vista social tiene la capacidad de intervenir en campos no artísticos que favorecen el aprendizaje, animan a la

exploración y fortalecen la autoestima de quienes lo practican. Por tanto, las asociaciones no buscan formar artistas sino contribuir al desarrollo integral de los jóvenes de su comunidad.” (Castillo, 2018, p 15).

El aporte que realizo este trabajo fue que la población, cursan talleres de teatro y artísticas que brindan las asociaciones los cuales aportan responsabilidad, y disciplina fortaleciendo su compromiso con el teatro popular, contribuyendo que los jóvenes respeten otras formas de pensar y entiendan como otras personas manifiestan su identidad frente a los demás, esta práctica teatral también.

Así como tercera categoría de la investigación, “Colectivos teatrales en periferia dinámica de acceso cultural en Cundinamarca” de la autoría de Laura Viviana Ballesteros creado en el año 2021 por la Universidad Nacional de Colombia. “Este proyecto busca identificar y analizar las dinámicas de gestión de colectivos teatrales, que se encuentran en condición de periferia y su incidencia en el acceso cultural en el departamento de Cundinamarca.” (Ballesteros, 2021, p. 32)

El enfoque se utilizó para este trabajo es Cualitativo, cómo cuantitativo, a partir de un ejercicio de rastreo, con una gran cantidad de organizaciones teatrales, con el objetivo de identificar los múltiples factores que intervienen en el problema planteado. Los Instrumentos utilizados fueron, encuestas, realizadas a la población como agrupaciones y organizaciones teatrales así mismo, entrevistas, a estudiantes y directores.

En conclusión, “se puede concluir que la sostenibilidad y el mejoramiento de las condiciones de existencia de los colectivos teatrales que han sido parte de esta investigación, así como de la actividad teatral del departamento en general, requiere diseñar estrategias de gestión

cultural que correspondan puntualmente al contexto y diagnóstico del teatro en Cundinamarca y cada municipio, reconociendo su relacionamiento con la ciudad de Bogotá y las oportunidades o retos que esto implica.” (Ballestero, 2021, p. 80). El aporte al trabajo, es que el contexto teatral es menor en los lugares rurales, y es necesario tener un diálogo para lograr escenarios de articulación, que logren impulsar los sectores sociales.

Es decir, la identidad cultural dentro del teatro popular vendría siendo una fuente crucial de conexión, reconocimiento y resistencia, por medio de esta representación artística las comunidades tienen la posibilidad de contar sus historias, dando visualización a sus realidades diarias, permitiendo que las costumbres y valores permanezcan vivas, fortaleciendo un sentido de pertenencia por sus raíces. Además, se genera una identidad cultural en cada espectador que presencia los diferentes escenarios artísticos del teatro popular.

Participación ciudadana

La participación ciudadana en el teatro popular permite a los ciudadanos involucrarse activamente en diferentes realidades sociales, además de ser espectadores, son creadores y protagonistas de sus propias historias. El teatro popular invita a las comunidades a participar en la producción de las obras que reflejan sus luchas o narrativas propias, esto no solo fortalece una identidad cultural, sino que también promueve la reflexión crítica y un diálogo en un entorno diferente.

La cuarta y última categoría la cual es la participación en el teatro popular es crucial para crear espacios de expresión libre e intercambio de experiencias y comunidades que puedan representar sus propias historias o realidades, creando así un punto de partida, de acuerdo con lo

anterior el ‘Teatro popular y la reconstrucción de espacios de participación a través de ciudadanías críticas’ realizado por Jorge Eduardo Pereira Sánchez en el año 2015, para la universidad Santo Tomás Colombia. Con el objetivo de “evidenciar que el teatro popular expresa sentidos de resistencia ciudadana y cómo la formación y producción teatral a través de la expresión discursiva, aporta elementos de construcción a una ciudadanía crítica” (Pereira, 2015, p. 12)

Para esta investigación, se realizó un análisis Hermenéutico- crítico, con un enfoque cualitativo que permitió que se expusiera precisamente cómo el teatro popular se ha desempeñado en la sociedad colombiana, específicamente en la ciudad de Bogotá. El instrumento que se utilizó para esta investigación fueron entrevistas semiestructuradas, etnografías y diarios de campo, con una población los cuales fueron personas que forman parte de la organización DC- arte, en América Latina define sus expresiones en función de las condiciones sociales, económicas y culturales reinantes en el seno mismo de sus sociedades nacionales, buscando así un acercamiento al pueblo.

En conclusión, “de esta forma se demuestra cómo las nuevas expresiones artísticas transforman las dinámicas de participación por parte de la ciudadanía. En Colombia el teatro popular penetra como una propuesta social en la que los sujetos hacen protesta sin recurrir a las vías de hecho para obtener una mejor calidad de vida” (Pereira, 2015, p. 6)

El aporte de este trabajo es que el país toma los conceptos de teatro comunitario, ha tenido un auge preponderante debido a las dictaduras militares que azotaron a estos territorios durante los años 70 y 80. De modo que el teatro popular en Colombia parte de premisas fundamentales para entender su accionar. Esta tesis dejará mucho más clara la importancia de este proyecto y sus raíces aportándole más información y entendimiento de él.

Se da paso a la segunda categoría de investigación, en contextos de violencia urbana, “El Teatro Popular como herramienta comunitaria para el fortalecimiento del humor social – Participación” por los autores Olga Nathalia Moreno De La Cruz, Bayron Javier Meneses Eraso y Jonnathan Harvey Narváez Burbano en el año 2019 de la Corporación Universitaria Americana. “Esta investigación pretende analizar la incidencia del teatro popular en el fortalecimiento del humor social como estrategia de resistencia en escenarios de violencia urbana” (Moreno, Meneses, Harvey, Burbano, 2019, p. 1)

El presente estudio se orienta desde el paradigma cualitativo, por lo que asume una postura metodológica de carácter dialógico, su enfoque es el crítico social ya que adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones se originan en un estudio comunitario y de la investigación participante.

El sujeto de estudio ubicado en la Comuna 10 de San Juan de Pasto, Colombia; y la unidad de análisis, se conformó por 150 personas entre jóvenes y adultos; con edades que oscilaban entre los 10 y 83 años. En conclusión, “Este proyecto de investigación nos muestra como desde el humor social se implementan estrategias de afrontamiento efectiva, y desde esa perspectiva se generan diversas prácticas de solución ante el fenómeno de violencia urbana; los habitantes crean y fortalecen redes de apoyo” resignifican hechos sociales colectivos y enfrentan problemas sociales. (Moreno, Meneses, Harvey, Burbano, 2019, p. 1)

El aporte al trabajo es que a el teatro popular permite a la comunidad recuperar la capacidad de afrontamiento efectivo ante el fenómeno de la violencia urbana, y se constituye en una herramienta comunitaria.

Al involucrar activamente a las personas dentro del teatro popular, se convierte en un motor de cambio social inédito, pues no solo enriquece el contenido de las obras, sino que se les otorga un sentido de pertenencia sobre su propia narrativa. La participación ciudadana en el teatro popular ayuda a crear espacios de reflexión, donde se puedan cuestionar todas las injusticias que rodean a la comunidad y de la mano se pueda construir un entorno de aprendizaje diferente.

MARCO CONCEPTUAL

Se explorarán los conceptos fundamentales mencionados anteriormente para mejorar la comprensión y el análisis de esta investigación. Esto se hará con el propósito de identificar autores y teorías que enriquezcan este estudio. En este punto, se iniciará examinando el impacto transformativo que tiene el periodismo en el teatro popular. Seguido de esto, se tratará el concepto del teatro popular como espacio de transformación social, dando paso a la importancia de la identidad cultural dentro de este. Por último, el concepto de participación que es fundamental a la hora de hablar sobre el teatro popular.

El análisis de los diversos conceptos y teorías abordados permitirán comprender el impacto y la importancia del teatro popular como espacio de transformación social, por medio del periodismo y la participación activa de la comunidad, se crean espacios colaborativos donde se presencia el diálogo y la reflexión las cuales contribuyen a visibilizar las problemáticas sociales, de esta manera se generan acciones en pro de un cambio positivo en el territorio, es importante resaltar que el teatro popular es utilizado como una herramienta de expresión

artística, pero también es un medio de transformación social y una oportunidad para fortalecer la identidad cultural del entorno.

Periodismo

El periodismo y el teatro popular comparten la capacidad de narrar historias de una manera accesible y cautivadora para el público, utilizando diferentes medios y técnicas para transmitir una narrativa, un sentir y diferentes perspectivas sobre la sociedad y la cultura. Ambos pueden servir como herramientas poderosas para la expresión, la reflexión y la promoción del cambio social.

François Musseau en su artículo “el periodismo asalta los teatros” menciona: “Había una forma en la que el periodismo podía expresarse en carne y hueso, y no para la gloria del mensajero, cosa que me parecía odiosa, sino para dar cuerpo y fuerza expresiva a un relato, llenarlo de emoción, otorgarle una autenticidad nueva. Desarrollar una forma de periodismo narrativo que asumiera plenamente un anclaje, un enfoque concreto, un abordaje bien determinado con respecto a un tema dado: enseguida me pareció que eso tenía un valor propio y le aportaba incluso una plusvalía al oficio.” (Musseau,2022)

Más allá que el periodismo se conecte con el teatro popular para contar historias, son los métodos que se usan para hallar esas historias dentro de un escenario. En el ejercicio de investigación periodística, es claro que se cumple la función de analizar y descubrir la relevancia del teatro popular, desde lo cultural y social en comunidades específicas. La autora Adys González de la Rosa en el artículo “teatralidad, discurso crítico y medios” expresa lo siguiente:

“En una época de tanta actuación, de tanta ficcionalidad en el campo de la política, del periodismo, la actuación sigue siendo una mentira poderosa que promueve la reflexión más metafísica, más sincera y que además se arriesga. En el marco de diversidad, se armó la programación de espectáculos de teatro comunitario, como El casamiento de Anita y Mirko hasta Nieve, una adaptación del relato de Yasunari Kawabata, en formato Kamishibai (teatro de papel). La propuesta fue provocar un encuentro para confrontar nuestras prácticas, debido a la necesidad de repensar ciertas coordenadas vinculadas al tránsito de un oficio y a la situación con que se ejerce.” (Gonzales, 2010)

Aunque se sabe que desde el periodismo investigativo existe la posibilidad de analizar y ver mucho más allá del trasfondo que concurre dentro del teatro popular, también hay que tener en cuenta que posibilita la forma de percibir la vida desde una mirada más crítica. Generando una reflexión desde la línea investigativa, permitiendo hallazgos únicos en cuanto a los escenarios que se viven dentro del teatro popular.

El teatro se presenta como una herramienta del periodismo para fortalecer la identidad, utilizando emociones, acciones y pensamientos para comunicar y sensibilizar a la comunidad. A través de su función comunicativa, el teatro combate la indiferencia y genera un impacto en el público, construyendo memoria memoria colectiva. Según el autor Villalpando y Badilla en su artículo “El trasfondo didáctico del teatro” (2010), el teatro como herramienta didáctica, es un proceso de enseñanza que abarca aspectos teóricos como prácticos, permitiendo el desarrollo del arte. Los autores destacan cómo el teatro promueve un crecimiento integral, facilitando el aprendizaje y fomentando la transformación social, generando así una comunidad más consiente y participativa en los procesos de cambio en su entorno.

Teatro popular

El teatro popular conecta a la gente con sus tradiciones, valores y experiencias compartidas. Funciona como una forma poderosa de expresión y reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales, pero al mismo tiempo promueve el diálogo y la participación ciudadana. Además, ofrece un espacio para aquellas voces que no son escuchadas.

Según el autor Boal expresa en su libro “Educación y teatro popular en América Latina: una sistematización de experiencias de 2000 a 2020”:

"El teatro popular propuesto por Boal, están estrechamente ligados a procesos pedagógicos de acción social, de concientización mediante el análisis de realidades que estimulan la creatividad transformadora, de organización comunitaria para el bien común, la justicia social y la garantía de los derechos humanos y educativo" (Boal, 2018).

Así mismo Boal, con la propuesta teatral describe el teatro popular como un medio de comunicación y una forma de lograr darle voz al pueblo, lograr una transformación para expresarse y dar una solución socioeconómica. Por último, sus características demuestran un autor, el cual presenta un corazón dispuesto al cambio a poder lograr una identidad cultural, conocer al otro y presentar una herramienta como el teatro popular para un cambio social.

Identidad cultural

Como se ha mencionado anteriormente, el teatro popular no solo es una expresión artística, sino que es un medio de construcción, preservación y resignificación de la identidad cultural de las comunidades. A través de diferentes narrativas el teatro refleja tradiciones,

costumbres, experiencias colectivas de los participantes, lo cual permite que existan espacios de resistencia y empoderamiento cultural.

Desde una perspectiva sociocultural, el teatro popular actúa como un mecanismo para dar a conocer la identidad de los grupos sociales al integrar elementos de las costumbres sociales, según el autor Abelardo Álvarez Ávila en el texto “Cultura e identidad frente a la globalización” informa que:

“La identidad cultural es la condición del ser humano que caracteriza la manera común de vivir en el tiempo y el espacio, el que hacer concreto del hombre en el proceso de producción y reproducción de la cultura en la sociedad misma” (Álvarez, 2016, p. 2)

De esta manera no solo se aporta a una construcción de memoria colectiva, sino que también a que los participantes generen un sentido de pertenencia hacia sus tradiciones que durante años han marcado significativamente su identidad cultural.

“La identidad va a depender fuertemente del contexto donde el individuo se esté relacionando pues el lente contextual le ayudará a definir en cada momento o situación frente a quiénes se enfrenta, con qué otra cultura se interrelaciona y sobre la base de qué rasgos significativos se definen los recortes de la realidad sociocultural que sustentan su identidad.” (Álvarez, 2016, p. 1)

Con esto el teatro popular cumple un papel fundamental dentro de la identidad cultural, pues permite empoderar a las comunidades a alzar su voz para contar sus vivencias desde el contexto que se encuentran, generando espacios donde puedan expresar sus realidades y de la misma manera ir fortaleciendo su identidad en un contexto de lucha social.

El teatro popular sirve como una herramienta fundamental para la construcción o reafirmación de la identidad cultural dentro de las comunidades, pues conserva la memoria colectiva que permite fortalecer el tejido social y la resistencia cultural frente las diversas problemáticas que presenta el territorio.

Participación

Dentro del teatro popular se involucra de manera directa la participación para promover sentido de pertenencia, empoderamiento y responsabilidad dentro de la comunidad que se esté trabajando. Pues de esta manera las personas comparten experiencias, perspectivas y habilidades que usualmente no sabían que poseían. La participación cumple un papel fundamental, ayuda al fortalecimiento de las representaciones teatrales, al incorporar una variedad de voces y perspectivas, lo que hace más auténticas y relevantes para la audiencia.

Desde esta perspectiva la autora Luz Alejandra Bravo Bautista en su proyecto de investigación “Construcción de ciudadanía a partir de la práctica del teatro” expresa:

“Por esta razón una de las propuestas de esta investigación es el reconocimiento del arte como una alternativa que permita compensar los vacíos educativos en la construcción de ciudadanía ya que la función del arte consiste en clarificar las relaciones sociales, en iluminar a los hombres en sociedades cada vez más opacas, en ayudar a los hombres a conocer y modificar la realidad social permitir al “yo” identificarse con la vida de otro y apropiarse de lo que puede llegar a ser mediante la pasividad sino como un grito necesario.” (Fisher, 2011, como se citó en Bravo, 2019).

Por otro lado, este autor lo que busca es, presentar como el arte ayuda a un buen lenguaje verbal, lograr resolver conflictos, logra hacer una interacción social, una forma de participación

para todos. Muestra una forma de construir sociedad, de potenciar habilidades y presentar una participación que construya e influya.

Sin embargo, existen puntos de vistas diferentes, con concepciones que permiten tener una perspectiva del teatro y de la participación mucho más amplia. Es por esto que se presenta a la autora Nolis Mercedes Martin García, quien por medio de su investigación titulada “El teatro, sus voces y experiencias para la participación comunitaria” presenta:

“La participación es un proceso educativo no formal, cuya base son las relaciones interpersonales, establecida durante la misma participación, en la cual se moldean los intereses de los actores sociales, unos y otros aprenden y enseñan conocimientos y destrezas para satisfacer expectativas colectivas.” (García, 2006)

Así mismo, este autor logra representar cómo la participación es necesaria, para relaciones sociales y lograr una gran indagación en el mundo y conocer un poco distintos pensamientos y formas de vivir. Es una persona que le aporta a poder tener un conocimiento colectivo, formar una sociedad capaz de trabajar en equipo y comunidad.

Diseño metodológico

El método que se usará en esta investigación es el paradigma histórico hermenéutico - interpretativo, el cual:

“Comprender es un arte, lo mismo que interpretar según reglas. En cuanto arte, quiere decir que toda interpretación tiene que ser artística en la medida en que trata de reproducir una producción, o recrear el acto originario de un discurso determinado. Y si es el discurso el que se

convierte en objeto de la comprensión es, precisamente, porque transmite pensamientos y los comunica a través de un lenguaje. Luego la comprensión como tal tiene todos los rasgos de una obra de arte.” (Schleiermacher, 1999, p. 30)

Este paradigma de interpretación busca analizar y comprender las diferentes acciones humanas al examinar cómo y de qué manera surgen problemáticas sociales en la vida diaria. Utiliza diversas técnicas de investigación para explorar a fondo el tema de estudio y darle una mejor comprensión.

El paradigma histórico hermenéutico – interpretativo se realizará con el fin de analizar el impacto social que tiene el teatro popular en la comunidad y comprender de qué manera sirve como espacio de construcción social.

Las acciones del estudio se llevarán a cabo como guía o marco de referencia utilizando las diferentes categorías: teatro popular, participación, transformación y periodismo, de esta manera facilita el análisis del entorno y la comprensión del teatro popular como espacio de transformación social. Por medio de esto se pretende cumplir con los objetivos planteados en el planteamiento del problema.

Método de investigación – cualitativo

Según el autor Juan Luis Álvarez expone que: “El paradigma cualitativo es para las ciencias del comportamiento una herramienta de gran valor, la investigación cualitativa posee un enfoque multimetodológico en el que se incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio lo cual significa que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales pretendiendo darle sentido o interpretar los fenómenos en base a los

significados que las personas les otorgan, es de esta manera que el autor lo piensa.” (Álvarez, 1999)

La investigación cualitativa se realiza a través de la visión de como las personas involucradas perciben el problema que se presenta, permitiendo la interacción entre el investigador y la población estudiada. A diferencia de la investigación cualitativa, pues esta parte de un análisis de múltiples casos y tiene la capacidad de hacer un pronóstico detallado a largo plazo, en cambio la investigación cualitativa se enfoca en el estudio detallado de un único caso, sin alterar el entorno, sino adaptándose a él para comprenderlo mejor.

Gracias a lo anteriormente mencionado, este proyecto se realizará por medio de una investigación cualitativa ya que permite obtener técnicas de análisis, las cuales contribuyen al estudio del teatro popular, por medio de sus protagonistas y el entorno que los rodea. Facilitando el uso de herramientas, tales como: entrevista, grupo focal, diario de campo, los cuales permiten un acercamiento directo hacia la comunidad con la que se va a trabajar.

Estudio de caso

Según la definición de estudio de caso realizada por el autor Bell expresa que: “Una vez que el investigador selecciona un caso, se dedica a observar, indagar y preguntar. El estudio de caso pretende identificar aquellas características que son comunes a otras situaciones, pero también las que hacen de ese caso en particular algo distinto. El propósito consiste en demostrar cómo estas características influyen de una u otra forma en un sistema, conjunto de personas o eventos con características similares. Como técnicas de recolección de datos generalmente se

utilizan las encuestas y la observación, sin embargo, el estudio de casos no excluye a ninguna, por lo que el investigador podrá seleccionar las que mejor se adapten a su trabajo.” (Bell, 2005).

Se ha decidido utilizar el estudio de caso como la metodología para este proyecto investigativo, pues proporciona una mayor profundidad en el análisis del teatro popular como espacio de construcción social. Además, permite comprender el desarrollo que existe dentro de la creación de esta comunidad, facilitando el análisis que se quiere obtener dentro del entorno y de sus integrantes.

Población

La población con la que se va a trabajar en esta investigación principalmente está conformada por los integrantes del Teatro Taller de Colombia, pero también por las personas de las comunidades donde se desarrollan las diferentes obras. Estas dos partes son fundamentales, ya que se tendrá en cuenta aquellas personas que participan en la creación, producción y ejecución de las obras (actores, actrices, directores) encargados de interpretar las historias o experiencias que finalmente son llevadas a la escena teatral. Por otra parte, las comunidades que participan en este tipo de demostraciones artísticas forman parte del proceso creativo y participativo de las diferentes obras, ya que aportan narrativas desde sus experiencias, vivencias o historias, lo que refuerza la construcción de identidad cultural y generando una construcción colectiva de su realidad social.

5.2 Diseño del plan de producción

5.2.1 Objetivo del producto

El propósito de este documental es evidenciar como el Teatro Popular en una herramienta de expresión y espacio cultural, y como con el paso del tiempo se ha mantenido su importancia e historia, apoyando a diversas comunidades a reflexionar sobre sus realidades, desafíos y sueños.

Asimismo, se quiere visibilizar como el Teatro logra un fortalecimiento de la identidad colectiva y promoción de la participación ciudadana, representando un Espacio de Integración Social, mediante distintas obras y espacios artísticos los cuales presentan trabajo, entrega, pasión e historia, el cual es de suma importancia que se pueda reconocer la importancia del Teatro y como este puede ser un espacio de Transformación Social.

5.2.2 Tipo de producto y justificación

Este proyecto presenta, como un documental audiovisual informativo y dinámico. Su formato permite una narrativa visual que evidencia representaciones teatrales, entrevistas, por expertos, director y actores, material de archivo de algunas de sus obras presentadas, ofreciendo una experiencia que permita la conexión emocional y la información del espectador, con las historias presentadas y logre un resultado significativo.

El formato documental responde a la necesidad de capturar la esencia y la importancia del teatro popular de manera respetuosa y poder lograr un interés y reconocimiento. Además, se quiere alcanzar a audiencias más amplias y diversas, en la que pueda lograr una transformación.

El teatro popular ha sido históricamente una herramienta de expresión colectiva que refleja las luchas, realidades y comunidades diversas, que busca rescatar y visibilizar esas historias auténticas. Este enfoque se alinea con estudios que destacan el teatro como una vía para la construcción de memoria histórica y ciudadanía crítica, especialmente en contextos de violencia o exclusión social.

5.2.3 La configuración narrativa

ESCALETA TEATRO TALLER DE COLOMBIA

1. introducción al documental: (Bogotá, inicio de día y Teatro Taller de Colombia) Se dará inicio al documental por medio de una palabra que represente lo que es teatro popular para director, experto y algunos actores. Cada uno desde su visión y experiencias dará a conocer una palabra o frase que represente el teatro popular en su vida, seguido a esto se hará una pequeña presentación formal de cada uno.

2. Inicios del teatro popular en Colombia: Breve historia del teatro popular en Colombia, mostraremos imágenes de ensayos y presentaciones, imágenes o videos de archivos acompañados de voz en off.

3. Primer bloque de entrevista: Se plantea una pregunta central ¿Qué es teatro popular en un país como Colombia?, se tomarán las diferentes perspectivas de los participantes del documental.

4. Presentación imágenes de archivo: Se mostrarán imágenes de obras presentadas en escenarios no convencionales con imágenes o videos del colectivo.

5. Segundo bloque de entrevista: Se entrevistará actores y directores del teatro popular (funcionarios) y se compartirá historias de vida de personas que han encontrado en el teatro una forma de expresión y resistencia.

6. Tercer bloque de entrevista persona experta: Se recogerá opiniones desde su experiencia, de líderes o espectadores sobre el impacto del teatro popular en su entorno.

7. Información de la situación del teatro popular: Se hablará sobre la dificultad económica y de difusión del teatro popular por medio de entrevistas con apoyo de imágenes y voz en off. De igual forma se recogerán entrevistas realizadas a los integrantes del teatro, como la mirada de un experto.

8. Cierre puesto en escena: Se realizará una reflexión final, sobre la importancia, de seguir promoviendo el teatro, mostrando fragmentos de una presentación teatral significativa, realizaremos un cierre final sobre la relación entre el arte y la comunidad como herramienta de cambio.

5.2.4 Tratamiento del producto

PLANILLA DE TRATAMIENTO AUDIOVISUAL

RESEÑA DE PERSONAJES

• **directores y fundadores del Teatro Taller de Colombia:** Voces principales para contar la historia y evolución del teatro y como se han inspirado para seguir llevando este teatro popular al público y como este puede ser un espacio de crecimiento, transformación y talento. Pero el cual también ha tenido limitantes, poca visibilidad y lo que se puede obtener de este.

- **Actores y miembros del teatro:** Relatarán su experiencia y cómo el teatro ha influido en sus vidas y ha logrado que otros también se puedan unir a este espacio de arte.
- **Comunidades teatrales:** Contextualizarán el impacto del teatro en la sociedad y su rol en la construcción social.
- **Espectadores y comunidad:** Testimonios sobre la influencia del teatro en sus vidas.

FOTOGRAFÍA

- **Encuadres y planos:** Planos cerrados para entrevistas, planos generales para ensayos y presentaciones, tomas en movimiento para capturar la frecuencia de las obras.
- **Ángulos:** Uno de ellos podría ser normal, ya que este permite que el espacio de entrevista sea más natural y que en medio de la obra se pueda mostrar cada escena que realicen. - Angulo contra picado en medio de los ensayos para que estos puedan tener una presentación interesante.
- **Atmósfera: - - Iluminación natural:** para entrevistas, ya que estas como se realizan en lugares públicos puedan tener mayor acto de identificación y como ellos lo realizan. Luces cálidas en presentaciones o ensayos: Ya que sus presentaciones la realizan en lugares cerrados y oscuro.

MOVIMIENTO DE CAMARAS

- 1: Panorámica:** Este movimiento es fundamental para poder mostrar el espacio o contexto en el que nos encontramos y poder conectar con ese espacio quienes vean el documental.
- 2: Zoom:** Este movimiento es fundamental para los bloques de entrevistas para poder presentar quienes son los que dan sus opiniones o brindan y, asimismo, se usara para las obras para poder mostrar sus movimientos y como se actúa en el teatro.

3: Travelling: Esta se adicionará en el momento del camerino y para poder vincular elementos tales como sus vestuarios y poder presentarlos personajes que están en la obra.

4: Archivos: Estas serán presentaciones de archivo, se debe verificar cuál es su movimiento.

Segmento **5: Zoom:** Este movimiento es fundamental para los bloques de entrevistas para poder presentar quienes son los que dan sus opiniones o brindan y, asimismo, se usara para las obras para poder mostrar sus movimientos y como se actúa en el teatro

6: Zoom: Este movimiento es fundamental para los bloques de entrevistas para poder presentar quienes son los que dan sus opiniones o brindan y, asimismo, se usara para las obras para poder mostrar sus movimientos y como se actúa en el teatro.

7: Travelling: Esta se adicionará en el momento del camerino y para poder vincular elementos tales como sus vestuarios y poder presentarlos personajes que están en la obra.

8: Travelling: Esta se adicionará en el momento del camerino y para poder vincular elementos tales como sus vestuarios y poder presentarlos personajes que están en la obra. Segmento 9:

Grúa: Ya que este va mostrar un cierre dinámico para poder llegar a la reflexión final del documental.

SONIDO Y MUSICALIZACIÓN

Música incidental: Inspirada en el teatro popular, música que sea usada en los ensayos o la cual represente el teatro.

- **Sonidos ambientales:** Ensayos, aplausos, murmullo de espectadores y ruido urbano.

- **Testimonios:** Captados con micrófonos inalámbricos para garantizar claridad en la voz de cada persona.

- **Sonidos puntuales:** Se quiere tomar musicalización que los identifique a ellos, por esa razón en el proceso de la grabación y cuando vayamos realizando el documental queremos ir construyendo el sonido.

- **Montaje:** Transiciones: Desvanecimientos entre imágenes de archivo y tomas actuales.

- **Ritmo de los cortes:** Alternancia entre escenas dinámicas de presentaciones y momentos más

LOCACIONES

- **Teatro Taller de Colombia:** Sala de ensayos, donde ellos preparan sus obras para mostrar el esfuerzo que cada uno le invierte y las cosas que pasan detrás de este arte.

- **Escenario:** Este es un lugar fundamental ya que ellos para cada momento montan su espacio para que la persona que los visualiza pueda tener esa conexión con ellos (Pedir permiso a el director)

- **Camerinos:** Se debe pedir el permiso de la entrada a los actores y maquilladores ya que es un espacio íntimo y de suma importancia para ellos, pero el cuál se representa el arte a su profundidad y como también se muestran vulnerables.

- **Espacios públicos:** Calles donde ellos se desplazan, y lugares donde se han realizado intervenciones teatrales y se pueda presentar como este teatro es un espacio de conexión y integración para otros.

- **Archivo audiovisual:** Imágenes y videos de representaciones pasadas. (Pedir la autorización del uso de imágenes para anexar y logra tener una transición de narrativa importante.

- **Espacio de camino:** Trayectoria que algún actor realiza para llegar a el teatro y como este puede transformar vida

5.2.5 Construcción de memorias del producto

[OPCION DE GRADO, FINAL](#)

5.2.6 Sinopsis del producto

[OPCION DE GRADO, FINAL](#)

Referencias

1. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/63479>
2. TEATRO%20Y%20PERIODISMO_TESIS%20MARIANA%20ROJAS%5B
3. <https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/4247>
4. /Comun%C3%ADquese%20y%20c%C3%BAmplase.%20La%20revista.
5. [file:///C:/Users/camila/Downloads/Periodistas culturales y teatro](file:///C:/Users/camila/Downloads/Periodistas_culturales_y_teatro)
6. <https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/658/Teatro>
7. https%20popular%20y%20la%20reconstruccion%20de%20Espacios%20d
8. <http://portal.amelica.org/ameli/journal/761/7613846009/>
9. <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/10337>
10. <https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80811/1076>
11. <https://investigartes.com/el-teatro-como-herramienta-de->
12. [https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/12049/1/T.C Cru](https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/12049/1/T.C_Cru)
13. <https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/11>
14. 464/2019_Tesis_Luz_Alejandra_Bravo_Bautista.pdf?sequence=1&isAllo
15. <https://enfoceseducacionales.uchile.cl/index.php/REE/article/vie>
16. <https://enfoceseducacionales.uchile.cl/index.php/REE/article/vie>
17. <https://www.unab.edu.co/sites/default/files/Copia%20de%20Docu>
18. [https://www.researchgate.net/publication/337639675 El teatro su](https://www.researchgate.net/publication/337639675_El_teatro_su)
19. mento%20final%20Teatro%20y%20ciudadan%C3%ADa%20-
20. <https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-120-asuntos-de->