

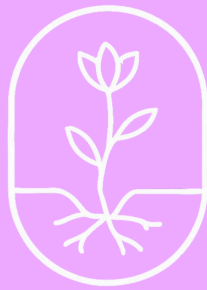
MÁS ALLÁ DE
LOS MUROS

Deconstruyendo imaginarios

Entre escenas que
interpelan y transforman.

Realizado por:
Combariza & Lopez

MÁS ALLÁ DE
LOS MUROS

Mochila Andariega

Más allá de los Muros

Este cuadernillo hace parte del proyecto “Más allá de los muros: Estrategias socioeducativas como mecanismo de inclusión y transformación social para la resocialización de las mujeres privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta”.

Cada metodología aquí compartida es una semilla nacida del diálogo, la escucha y el encuentro con las mujeres que decidieron florecer incluso entre muros.

Este material no busca enseñar, sino acompañar; no pretende imponer, sino inspirar.

Su propósito es abrir grietas de reflexión, empatía y cuidado, donde la palabra, el arte y la acción colectiva se conviertan en herramientas para imaginar una justicia distinta: una justicia que repara, que incluye y que florece.

Porque más allá de los muros, también germina la esperanza.

Realizado por:

Combariza & Lope

Deconstruyendo imaginarios

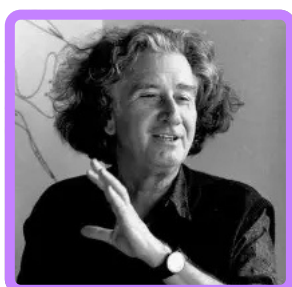
Entre escenas que interpelan y transforman

"Entendiendo por oprimido a todo individuo o grupo despojado de su derecho al diálogo, se propone el Teatro del Oprimido como una herramienta para la comprensión y búsqueda de alternativas ante problemas sociales e interpersonales, es decir, restaurar el diálogo entre los seres humanos".

Augusto Boal. Declaración de Principios del Teatro del Oprimido

Este ejercicio se fundamenta en el Teatro del Oprimido como herramienta pedagógica y política para cuestionar los patrones culturales que sostienen la exclusión, la violencia y las jerarquías sociales. Más que una técnica teatral, se concibe como un espacio colectivo y colaborativo donde las y los participantes ponen en escena sus experiencias, reconocen las opresiones que atraviesan su vida cotidiana y ensayan alternativas para transformarlas.

Su sentido es abrir un espacio de exploración, diálogo y creación compartida, donde lo corporal, lo simbólico y lo narrativo se convierten en lenguajes de reflexión sobre los imaginarios atávicos y las formas de poder que estos reproducen. Al llevarlos a escena, se produce un "espejo crítico" que nos permite reconocer cómo operan esas lógicas de opresión y, al mismo tiempo, practicar e imaginar nuevas formas de relacionarnos. Lo que se construye en este escenario no se queda allí, busca inspirar compromisos y transformaciones que puedan extenderse a la vida cotidiana.

Augusto Boal
1931 – 2009

Objetivos

- Deconstruir imaginarios sociales que reproducen opresión, violencia, jerarquías y exclusión.
- Co-construir alternativas de transformación desde el cuidado y el dialogo.
- Promover la co-responsabilidad como principio para tejer relaciones más justas, incluyentes y humanas

Para tener en cuenta

Este ejercicio tiene un carácter profundo y requiere apertura al diálogo. Según el tiempo disponible, se pueden trabajar los seis imaginarios atávicos propuestos o elegir solo uno para desarrollarlo con mayor detalle. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad del proceso, que el grupo se permita reflexionar, expresar y ensayar alternativas sin sentir que el tiempo les limita o acelera. Lo ideal es permitir que el espacio fluya al ritmo de sus participantes, dando lugar a conversaciones y creaciones significativas.

Guía para realizar el teatro del oprimido (TO)

PASO 1: Raíces y contexto

Antes de iniciar es importante que sepas que el *Teatro del Oprimido (TO)* fue creado en los años setenta por el dramaturgo brasileño Augusto Boal, inspirado en la pedagogía crítica de Paulo Freire. Esta técnica parte de la idea de que la opresión surge donde no existe posibilidad de diálogo: se materializa cuando alguien impone su monólogo e impide la expresión de otras personas. Esto genera relaciones de opresores y oprimidos que se reproducen en distintos niveles de la sociedad, incluyendo la familia, la pareja, las instituciones y la comunidad en general. *Augusto Boal* enfatizó que el teatro es un medio para la transformación social y la lucha contra las estructuras opresoras. Su método no solo busca contar historias, sino involucrar a los participantes en la narración y en la acción, convirtiéndolos en actores capaces de modificar su realidad.

Propósito del Teatro del Oprimido

La práctica del Teatro del Oprimido busca identificar, cuestionar y modificar las relaciones opresivas y sus mecanismos de funcionamiento. Su objetivo principal es restablecer las condiciones para que surja el diálogo, fomentando la expresión de todas las voces y creando un espacio seguro para analizar, experimentar y transformar situaciones de injusticia y desigualdad. Además, permite que los participantes ensayen alternativas y soluciones concretas frente a situaciones de opresión, tanto a nivel individual como colectivo.

El Teatro del Oprimido no solo expone la opresión, sino que invita a analizarla críticamente y proponer transformaciones concretas. Favorece la construcción de alternativas desde el cuidado, la corresponsabilidad y la inclusión, y permite cuestionar los imaginarios culturales que sostienen la violencia y la exclusión. Frente a la “cultura del silencio”, esta práctica enseña que transformar la opresión es un acto creativo y colectivo, en el que todas y todos pueden ser agentes de cambio.

PASO 2: Imaginarios Atávicos

Desde Carlos Eduardo Martínez (2019)

¿Que son?

Antes de crear la obra, es importante contextualizar qué son los imaginarios atávicos. Estos se entienden como aquellas creencias, prácticas o representaciones colectivas que parecen “naturales” porque se han transmitido de generación en generación. Funcionan como mandatos simbólicos que dictan cómo debemos comportarnos, qué está “bien” o “mal”, y quién merece ser excluido o castigado. Estos imaginarios están tan arraigados en la cultura que suelen reproducirse sin cuestionamientos, pero en la práctica consolidan desigualdades y legitiman la violencia.

Una vez comprendidos estos conceptos, invita al grupo a identificar en su vida cotidiana ejemplos concretos de estos imaginarios. Puedes apoyarte en las siguientes preguntas orientadoras:

¿Qué mandatos o ideas me han hecho sentir culpa, miedo o vergüenza por ser quien soy o por pensar diferente?

¿Qué hemos aprendido sobre la justicia? ¿Qué creemos que significa hacer justicia?

¿Qué creencias o frases escuché desde pequeña/o que hoy noto que justifican desigualdades o violencias?

Estos ejemplos servirán como insumo inicial para la construcción de la obra colectiva, que buscará deconstruir los imaginarios atávicos y proponer alternativas desde el cuidado y la justicia social.

Nota:

- Para profundizar en cada imaginario atávico, puedes apoyarte en la cartilla “Imaginarios atávicos y cultura del castigo: la violencia como mandato simbólico” a la cual puedes acceder escaneando el código QR

PASO 3: Identificar el conflicto o imaginario a trabajar

- Cada participante o grupo elige un imaginario o situación de opresión a representar. Para seleccionar, responder preguntas guía:

¿Qué situación refleja este imaginario en nuestra comunidad o vida cotidiana?

¿Quiénes son afectados y cómo?

¿Qué emociones o sensaciones genera?

PASO 4: Desmecanizando el cuerpo

Una vez hayan seleccionado el imaginario, la propuesta es llevarlo a escena en grupo. Si el grupo es grande, puedes dividirlo en subgrupos, cada uno creará una representación teatral. Para iniciar el ejercicio, te recomendamos desmecanizar el cuerpo, a través de ejercicios y juegos, tomados del teatro y de la educación popular. Se trata de reconectar el cuerpo consigo mismo, sustrayéndolo de la mecanización cotidiana, que nos lleva a hacer todo exactamente de la misma forma a diario.

Algunas ideas a continuación:

Historia en secuencia

Esta es una dinámica de improvisación y creación de historias que se basa en la continuidad corporal. El objetivo es construir un relato que evoluciona gracias a la adición de movimientos o acciones de cada participante, creando una historia en secuencia sin usar palabras. Todxs deben formar un círculo para facilitar la secuencia.

PASO 1 Inicio

La primera persona comienza la narración realizando una acción o pose corporal que inicia una escena (ejemplo: abrir una puerta, mirar por un telescopio, lanzar una pelota).

PASO 2 Encadenamiento

La persona que sigue debe aceptar la acción anterior y sumarle una propia que haga avanzar la historia.

PASO 3 Progresión

El juego continúa de esta manera, con cada persona aumentando la acción o el movimiento de la anterior.

PASO 4 Cierre

La ronda finaliza cuando se completa el círculo, resultando en una historia corporal creada por el grupo.

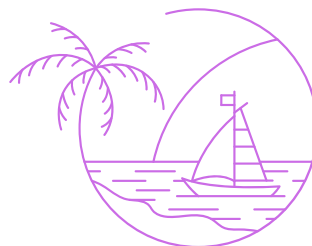
Exploración de Matices Vocales

Esta dinámica es un ejercicio de exploración de la voz y el espacio. Su objetivo es que los participantes tomen conciencia de la variedad de matices que pueden lograr con su voz y el impacto que estos tienen.

PASO 1 Movimiento

Los participantes caminan de forma aleatoria por el espacio.

PASO 2 Tema de Palabras

Para enfocarse, el facilitador da un tema (ejemplo: objetos de la playa, animales, sentimientos).

PASO 3 Experimentación Vocal

Mientras caminan, deben decir palabras relacionadas con el tema, probando intencionalmente los siguientes matices de voz:

- Susurrada (casi inaudible).
 - Muy alta o gritada.
 - Alargada (manteniendo el sonido de las vocales).
 - Rápida o lenta.
-

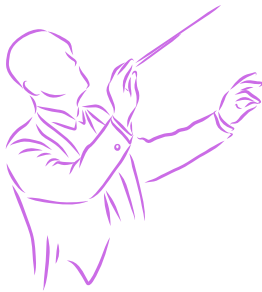

PASO 4 Alternancia

Se anima a los participantes a cambiar de matiz constantemente, jugando con el volumen, la velocidad y el tono de sus palabras.

A Bailar

Esta es una dinámica de expresión corporal y ritmo. Su objetivo principal es que lxs participantes logren una conexión total con la música, moviendo intencionalmente cada parte de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies (o viceversa).

PASO 1 Selección Musical

El facilitador elige una canción o género musical.

PASO 2 Movimiento Completo

Los participantes bailan o se mueven, asegurándose de que todo su cuerpo (cabeza, cuello, hombros, brazos, manos, torso, caderas, piernas, pies) participe en el ritmo.

PASO 3 Imagen en Movimiento

Se les pide que representen el significado, la emoción o la letra de la canción con su cuerpo, como si fueran una "escultura o imagen en movimiento".

Para añadir un reto, el facilitador puede pedirles que realicen esa representación corporal en tres velocidades diferentes:

Lento (cámara lenta).

Real (al ritmo normal de la música).

Rápido.

PASO 5: Construir la escena

En este paso, el grupo pasa de la exploración y el juego a la creación de escena. La idea es que la representación muestre cómo funciona el imaginario seleccionado y qué efectos produce sobre quienes lo ejercen (opresores) y quienes lo padecen (oprimidos).

Orientaciones para la construcción de la escena

01 Definir el núcleo del imaginario

- Identifiquen de qué manera opera en el contexto que quieran representar (la sociedad, en la escuela, la familia, el barrio o el país).

02 Visibilizar relaciones de poder

- Puedes representar cómo se establecen los roles de opresor y oprimido. *¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Qué mecanismos sostienen esa relación?*

03 Mostrar las consecuencias

- Incluyan gestos, diálogos, acciones o símbolos que reflejen cómo el imaginario afecta a las personas, genera miedo, exclusión, desigualdad o violencia.

Tip adicional

- Puedes usar recursos simbólicos. Objetos cotidianos (sillas, cuerdas, telas, papeles) pueden convertirse en metáforas del control, la carga, el castigo o la resistencia. Te recomendamos mantener la escena breve (máximo 4 minutos) para que todxs puedan participar.

Un principio clave

- Recuerden que la obra no se centra en juzgar a los actorxs, sino en problematizar patrones sociales y culturales, buscando cuestionar y transformar prácticas de opresión que todxs, en algún momento, hemos aprendido y reproducido.

Nota:

- El objetivo de este paso es darle forma al “espejo crítico” la escena debe ser lo suficientemente reconocible para que los espectadores se identifiquen con ella, se incomoden y se sientan llamados a actuar para transformarla.

PASO 6: Teatro Foro

"Todo ser humano usa, en sus vidas cotidianas, el mismo lenguaje que los actores usan sobre el escenario: sus voces, sus cuerpos, sus movimientos y sus expresiones traducen sus ideas, emociones y deseos en el Lenguaje Teatral."
Augusto Boal

La obra no termina en la escena presentada, allí apenas inicia el diálogo. El teatro foro abre la posibilidad de imaginar y ensayar alternativas colectivas frente a los imaginarios atávicos que sostienen la opresión.

¿Cómo ejecutamos el foro?

01 Presentación de la escena

- El grupo muestra la obra completa, tal como fue construida.

02 Reflexión inicial

- Al finalizar, el facilitador o la facilitadora hace preguntas al público:

*¿Qué pasó en la escena? ¿Qué sintieron al verla?
¿Qué se podría hacer frente a esta situación?*

03 Participación activa

- Invitamos a alguien del público a subir al escenario para reemplazar a los oprimidos, opresores o ser aliados.
- La escena se repite y la persona actúa la alternativa que propuso.
- El grupo mantiene su rol (opresores u otros personajes) para que se pongan en juego las tensiones y dificultades reales de transformar el conflicto.

04 Ensayo colectivo de alternativas

- Se repite el proceso con diferentes participantes y propuestas, permitiendo que surjan diversas formas de imaginar y construir otros caminos.

05 Reflexión Final

- Conversamos con el público sobre las intervenciones: ¿Qué funcionó? ¿qué resistencias aparecieron? ¿qué aprendizajes deja la experiencia?

Notas importantes

- Designa a una persona del grupo para que escriba las memorias del diálogo en una cartelera o un papel. de manera que queden registradas las alternativas y reflexiones colectivas.
- Recuerda: el teatro foro no busca una solución perfecta ni única, sino abrir un espacio de transformación, imaginación y co-construcción de alternativas.
- Lo que aquí se ensaya son posibilidades para transformar la realidad social.

Preguntas para profundizar en el foro

- ¿Cómo se manifiesta este imaginario en nuestra vida cotidiana, más allá de la cárcel o la prisión?
- ¿Quiénes se benefician y quiénes se perjudican cuando este imaginario se reproduce?
- ¿Qué acciones concretas podrían transformar este imaginario en la vida real?
- ¿Cómo podemos, como colectividad, evitar reproducir estas ideas o comportamientos?
- ¿Qué cambios pequeños en nuestras relaciones diarias podrían marcar la diferencia?
- ¿Qué estrategias de cuidado, solidaridad o inclusión podrían reemplazar este imaginario?
- ¿Qué compromisos comunitarios podemos asumir para poner en práctica lo reflexionado?

La riqueza de este diálogo está en el intercambio de experiencias y saberes personales y colectivos, en la reflexión crítica y en la co-construcción de alternativas.

El teatro foro nos interpela porque toca dolores y realidades que conocemos, y al mismo tiempo abre un espacio de posibilidad creativa al transformar el conflicto, no como un problema a eliminar, sino como una oportunidad de imaginar y ensayar otros futuros posibles.

PASO 7: Manifiesto colectivo

Desde el teatro, la reflexión y el diálogo les invitamos a llevar la transformación a la vida cotidiana. Por eso, para finalizar este taller, construiremos un manifiesto colectivo, que recoja las voces, aprendizajes y compromisos surgidos en la experiencia.

Este manifiesto será una llamada a la movilización y a la co-responsabilidad: nos recuerda que la deconstrucción de imaginarios violentos no es un acto puntual, sino una práctica diaria, que se ejerce en nuestros vínculos, en nuestras decisiones y en la forma de relacionar(se) y habitar(se) en el mundo.

¿Qué es un manifiesto?

Un manifiesto es un documento colectivo que reúne aprendizajes, alternativas y compromisos.

- *Nombra aquello que queremos transformar.*
- *Propone caminos para hacerlo posible.*
- *Convoca a la acción y a la responsabilidad compartida.*

¿Cómo construir el manifiesto?

01 Recolectar las voces

Reunir todas las fichas, notas o registros que los grupos elaboraron durante el proceso.

02 Darles vida en colectivo

Leerlas en voz alta y conversar sobre las ideas principales que emergen.

03 Redactar un manifiesto

Introducción: reconocimiento del imaginario trabajado y su impacto en la vida cotidiana.

Propuestas y alternativas: acciones concretas que cuestionen y transformen esos imaginarios.

Compromisos colectivos: responsabilidades, reflexiones, posturas y acuerdos que cada persona y el grupo en conjunto asumen.

04 **Hacerlo propio y creativo**

El manifiesto puede tomar forma de un texto formal, pero también de poemas, frases, dibujos, collages, canciones o pinturas. Lo importante es que exprese la fuerza e identidad del grupo.

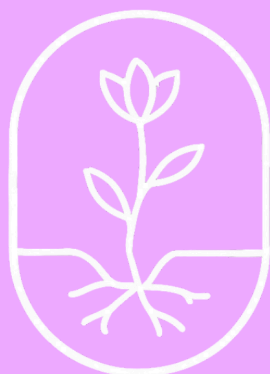
05 **Sello colectivo**

Para finalizar, todas y todos pueden firmarlo o marcar una huella, como acto simbólico y de compromiso.

Sentido del manifiesto

Les invitamos a intencionar este manifiesto no como un cierre, sino como una puerta abierta: una invitación a seguir caminando más allá del escenario. Lo que aquí se ensayó con el cuerpo y la palabra puede inspirar nuevas formas de habitar la vida, más justas, más solidarias, más humanas.

Este manifiesto es también un llamado a no permanecer como espectadores pasivos frente a la opresión, sino a reconocernos como aliados de la transformación, asumiendo la co-responsabilidad de deconstruir, cada día, los imaginarios que sostienen la violencia y la opresión.

**MÁS ALLÁ DE
LOS MUROS**

**MOCHILA
ANDARIEGA**

Realizado por:
Combariza & Lopez