

TOMO
2

TEATRALIDADES DE(S)COLONIALES:
ENTRE LA FORMACIÓN, LA CREACIÓN Y
LA POLÍTICA EN LAS CALLES DE ABYA YALA

EXPERIENCIAS

MARÍA FERNANDA SARMIENTO BONILLA

 POLI
POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

TOMO
2

TEATRALIDADES DE(S)COLONIALES:
ENTRE LA FORMACIÓN, LA CREACIÓN Y
LA POLÍTICA EN LAS CALLES DE ABYA YALA

EXPERIENCIAS

MARÍA FERNANDA SARMIENTO BONILLA

 POLI
POLITÉCNICO
GRANCOLOMBIANO
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

COPYWRITING

Esta obra, que se compone de tres tomos, propone alternativas pedagógicas para las artes escénicas entrecruzando lo formativo con lo creativo y lo político, con una contundente perspectiva arraigada en los saberes, los sentires, las tradiciones y en la situación actual de América Latina, aquí denominada Abya Yala. Para esta parte, *Experiencias*, presenta tres conjuntos que exponen la praxis realizada por la autora y que le permitió configurar la obra.. Desde Guadalajara en México hasta Tandil en Argentina la autora nos embarca en un recorrido en donde cada experiencia callejera reclama, con la particularidad del lugar, una necesidad por valorar la territorialidad, reconocer su pertenencia e incorporar tanto los universos cosmogónicos, filosóficos, culturales, artísticos y epistemológicos, como toda una historia de luchas, resistencias, dolores, masacres, discriminaciones y silenciamientos que constituyen este continente.

© Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano

Teatralidades De(s) coloniales
Formación, creación y política en las calles de Abya Yala
ISBN Digital: 978-958-5142-72-5

Teatralidades De(s) coloniales. Experiencias
ISBN Digital: 978-958-5142-74-9

Editorial Politécnico Gran Colombiano
Calle 61 No. 7 - 66
Tel: 7455555, Ext. 1516
Bogotá, Colombia

Agosto - 2021

Autora

María Fernanda Sarmiento Bonilla

Director Editorial

Eduardo Norman Acevedo

Analista de Producción Editorial

Carlos Eduardo Daza Orozco

Corrección de Estilo

Ana Ximena Oliveros

Diseño y Armada Electrónica

Kilka

Traducción del portugués

Gonzalo Blanco

BONILLA, M.F.S. Experiencias de las Teatralidades
De(s) coloniales: Formación, Creación y Política en las
calles de Abya Yala.

Creado en Colombia

Todos los derechos reservados

No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su tratamiento en cualquier forma o medio existentes o por existir, sin el permiso previo y por escrito de la Editorial de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano.

Para usos académicos y científicos, la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano accede al licenciamiento Creative Commons del contenido de la obra con: Atribución – No comercial – Sin derivar – Compartir igual.

El contenido de esta publicación se puede citar o reproducir con propósitos académicos siempre y cuando se dé la fuente o procedencia.

Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor(es) y no constituye una postura institucional al respecto.

La Editorial del Politécnico Gran Colombiano pertenece a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC)

MAPA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Lo De(s)colonial
como potencia

INFLUENCIAS

EXPERIENCIAS

Levantamiento de autores y
procedimientos para la formación
en artes escénicas en Abya Yala

PROPUESTAS

Fibras para tejer la creatividad en artes
escénicas con perspectivas liminales,
decoloniales y ch'ixi

Laboratorios
teatrales callejeros

Conclusiones colcha
terminada, pero no cerrada

Tejiendo una apuesta
pedagógica

Yo artista en la
experiencia urbana

Por una epistemología
geopolítica de Abya Yala

El espacio público como
expansión del ambiente
de formación en artes
escénicas

REFERENCIAS

APÉNDICES

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	19
<hr/>	
LABORATORIOS TEATRALES CALLEJEROS	27
Salvador, Bahía, Brasil	34
São Paulo, Brasil	49
Guadalajara, México	61
Quito, Ecuador	67
Bogotá, Colombia	78
Lima, Perú	83
La Paz, Bolivia	94
Santiago, Chile	106
Tandil, Argentina	127
Buenos Aires, Argentina	142
Montevideo, Uruguay	153
Sobre el aporte de las transeúntes	158
<hr/>	
LEVANTAMIENTO DE AUTORES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS EN ABYA VALA	165
Sobre los procesos de formación en Artes Escénicas	168
Sobre las referencias teóricas en la formación en Artes Escénicas	177
Sobre los principales autores presentes en la formación escénica	180
Consideraciones sobre la calidad de la formación académica en Artes Escénicas	184

Sobre las influencias de Abya Yala en la formación teatral	188
Consideraciones sobre la presencia de las referencias producidas en Abya Yala	193
Implicaciones en los procesos de formación del uso de las referencias seleccionadas	197
Sobre el caso boliviano	201
Sobre mi caso en la formación en Artes Escénicas	206
<i>El abismo: entre la academia y la producción teatral</i>	207
<i>El reduccionismo en la técnica: la necesidad de mano de obra</i>	215
Consideraciones	221
<hr/>	
YO ARTISTA EN LA EXPERIENCIA URBANA	225
Primeros Momentos: Calle Liberada, Calle Expandida	229
Descubriendo(me) (en) mi(s) feminismo(s)	237
Tentativas para una interseccionalidad teatral	244
<i>Ellas</i>	245
<i>La Campesina: Florinda</i>	245
<i>La matrona: Francia</i>	248
<i>La empoderada: Jineth B.</i>	251
<i>La joven: Omaira</i>	254
<i>La Chimba</i>	258
La Dramaturgia	262
Entre Teatralidades y Liminalidades	264
<hr/>	
EXPERIENCIAS QUE NO QUIEREN CONCLUSIÓN	279
<hr/>	
REFERENCIAS	283

AGRADECIMIENTOS

Durante estos más de cinco años de deambular por las calles de Abya Yala, tanto en la literatura como en mis *sentipensamientos*, me he encontrado con personas, ideas, sentimientos y contradicciones que podrían formar una amplia lista de agradecimientos. Pero como esta obra se compone de tres tomos, me permito repartirlas en cada libro.

Riego mi voz que irradia un largo agradecimiento, en todas las direcciones y *dimensiones* de esta tierra, de estas *Pachas*. Gracias, mi *Ma Clacia*, gracias, mi *Pachamama* por acompañar e impulsar mis pasos de forma tan amorosa, excitante, combativa y dolorosa, también. Gracias.

Existe un grupo humano diseminado por todo el continente, desde el norte de las tierras de Jalisco hasta las del centro-sur de Argentina. Quiero agradecer a las personas que me apoyaron en ese trabajo de campo. Agradezco especialmente a Simone Portugal y Julia Anastácia por su entrega completa en las calles de Salvador. Agradezco al colectivo Perfume (porque no somos colonia) por haberme ofrecido sus espacios para mi recorrido, personalmente a Rodrigo Benza en Lima y a Martín Rosso en Tandil. A Madeleine Loayza y Santiago Rodríguez por su disposición y espíritu estudiantil, en Quito. En La Paz, a Jimmy Gira y su grupo Quijotadas. A Eduardo Coutinho en Sao Paulo. En Guadalajara, a Viridiana Cázeres y sus compañeras. A Marjorie Roca y Natali Reategui en Lima. Al trio de esplendor escénico Barbara Loreto, Carmen Mellado y Lucas Figueroa, Santiago de Chile. A mis hermanas de corazón Rocío Ortiz, Paola Ospina, Lorena Vargas y Germán Ávila.

Por último, quiero agradecer a la Editorial del Politécnico Grancolombiano, por recibir esta propuesta y darle un espacio que colaborará en el mejoramiento del campo epistémico de las artes escénicas.

*Si el arte puede ser el espejo que nos regresa la visión
de la triple óptica que condiciona al ser,
es tal vez por la dinámica intersubjetiva
y por su naturaleza fronteriza;
no en una dimensión estrictamente estética,
sino esencialmente ética.*

Ileana Diéguez

LISTA DE FIGURAS

LABORATORIOS TEATRALES CALLEJEROS

- Figura 1** – Julia Anastácia y Simone Portugal ejecutando su esquema grupal en la calle 7° de Setembro. 35
- Figura 2** – Simone Portugal ejecutando su esquema en la Playa de Porto da Barra, Salvador 39
- Figura 3** – Julia Anastácia ejecutando su esquema frente al Teatro Martin Gonçalves, Salvador 42
- Figura 4** – Julia Anastácia y Simone Portugal ejecutando sus esquemas en un corredor entre la Avenida 7 de Setembro y Carlos Gómez, Salvador 45
- Figura 5** – Pedro Dix ejecutando su esquema frente al Teatro Municipal de São Paulo 54
- Figura 6** – Isadora Sampaio Scoralick, Amanda Massucci Batista, Ronaldo Cesar Fogaça y Thiago Felipe Barboza, ejecutando su esquema grupal en la Avenida Paulista, São Paulo 55
- Figura 7** – Isadora Sampaio Scoralick, Amanda Massucci Batista ejecutando su esquema grupal en la Avenida Paulista, São Paulo 59
- Figura 8** – Wenceslao Labra y Marcos Lazcano Chirino ejecutando su esquema grupal en la Plaza Guadalajara, Guadalajara 62
- Figuras 9** – Alicia Perez García y Viridiana Cázeres ejecutando su esquema grupal en el centro de Guadalajara 63
- Figura 10** – Maria Paula Arroyave y Tayatzin Ponce Luna ejecutando su esquema frente al Mercado Corona, Guadalajara 65
- Figura 11** – Gioconda Jacome ejecutando su esquema frente a la iglesia del Centro Cultural García Moreno, Quito 68
- Figura 12** – Santiago Rodríguez ejecutando su esquema en el centro histórico de Quito 71
- Figura 13** – Alexandra Londoño ejecutando su esquema con un transeúnte en la Plaza de la iglesia de La Merced, Quito 72

Figura 14 – Jhoffre Tapia ejecutando su esquema en la plaza que está frente al Museo de la Ciudad, Quito	74
Figura 15 – Yeloizza Pérez ejecutando su esquema en la Plaza de Bolívar, Bogotá	79
Figura 16 – Juan Manuel Yepes ejecutando su esquema en el barrio San Victorino, Bogotá	81
Figura 17 – Marjorie Roca y Natali Reategui ejecutando su esquema en la plaza San Martín, en el medio de protestas de los pueblos indígenas, Lima	86
Figura 18 – Marjorie Roca y Natali Reategui ejecutando su esquema en el Jirón de la Unión, Lima	89
Figura 19 – Marjorie Roca y Natali Reategui ejecutando su esquema frente al Mercado Central, Lima	90
Figura 20 – Grupo de participantes del laboratorio haciendo calentamiento con gínga de capoeira. Plaza de Las Américas, La Paz	95
Figura 21 – María Fernanda S. Bonilla ejecutando su esquema frente a la entrada principal de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz	97
Figura 22 – Silvia Jahel Del Castillo Otero ejecutando su esquema en la plaza San Francisco, La Paz	98
Figura 23 – Jimmy Gira y Genua Gira ejecutando su esquema en el centro histórico de La Paz	100
Figura 24 – Nicole Terrazas ejecutando su esquema en el puente del Mercado Lanza, La Paz	102
Figura 25 – Aleida Torres ejecutando su esquema entre el Mercado Lanza y el centro histórico, La Paz	105
Figura 26 – Barbara Loreto, Carmen Mellado, Lucas Figueroa ejecutando el esquema grupal en la calle Estado, Santiago de Chile	109
Figura 27 – Bárbara Loreto ejecutando su esquema en la calle Estado, Santiago de Chile	111
Figura 28 – Carmen Mellado ejecutando su esquema en la calle Estado, Santiago de Chile	113
Figura 29 – Lucas Figueroa ejecutando su esquema en la calle Estado, Santiago de Chile	116
Figura 30 – Barbara Loreto, Carmen Mellado, Lucas Figueroa ejecutando el esquema grupal en la calle Estado, Santiago de Chile	119

Figura 31 – Carmen Mellado ejecutando su esquema al lado del Mercado Tirso de Molina, Santiago de Chile	122
Figura 32 – Barbara Loreto, Carmen Mellado, Lucas Figueroa ejecutando el esquema grupal en el Mercado La Vega, Santiago de Chile	127
Figura 33 – Abril Ocampos y Ezequiel Álvarez ejecutando su esquema en el centro de Tandil	129
Figura 34 – Edgardo Copa ejecutando su esquema en el centro de Tandil	131
Figura 35 – Ezequiel Álvarez interactuando con un niño en el centro de Tandil mientras ejecuta su esquema	133
Figura 36 – Felipe Irigoyen ejecutando su esquema en la Plaza Municipal de Tandil	136
Figura 37 – Gabriela Biedma, Felipe Irigoyen y Edgardo Copa ejecutando su esquema grupal en el centro de Tandil	141
Figura 38 – Paola Ospina ejecutando su esquema en un centro comercial de la calle Corrientes, Buenos Aires	144
Figura 39 – Rocío Ortiz ejecutando su esquema en la estación de metro 9 de Julio, Buenos Aires	146
Figura 40 – Natasha y Luiza ejecutando su esquema en la estación de metro 9 de Julio, Buenos Aires	149
Figura 41 – María Fernanda S. Bonilla ejecutando su esquema en la Feria de Tristán Narvaja, Montevideo	154
Figura 42 – María Fernanda S. Bonilla ejecutando su esquema en la Feria de Tristán Narvaja, Montevideo	156
Figura 43 – María Fernanda S. Bonilla ejecutando su esquema en la Feria de Tristán Narvaja, Montevideo	158

VO, ARTISTA EN LA EXPERIENCIA URBANA

Figura 1 - María Fernanda S. Bonilla improvisando en la Avenida Jiménez, Bogotá	231
Figura 2 - María Fernanda S. Bonilla improvisando en la Avenida 7° con calle 20, Bogotá	232
Figura 3 - María Fernanda S. Bonilla improvisando en el barrio Restrepo, Bogotá	234
Figura 4 - María Fernanda S. Bonilla interpretando a Florinda en la Av. 7ma, Bogotá	246
Figura 5 - María Fernanda S. Bonilla interpretando a Francia en frente de la Facultad de Artes – ASAB, de la Universidad Distrital Francisco José del Caldas, Bogotá	250
Figura 6 - María Fernanda S. Bonilla interpretando a Jineth B. en frente de la Facultad de Artes – ASAB, de la Universidad Distrital Francisco José del Caldas, Bogotá	253
Figura 7 - María Fernanda S. Bonilla improvisando a Omaira en Avenida Séptima con calle 27, Bogotá	256
Figura 8 - María Fernanda S. Bonilla dentro de La Chimba en frente de la Facultad de Artes – ASAB, de la Universidad Distrital Francisco José del Caldas, Bogotá	261
Figura 9 - La Chimba en acción, al frente de la Facultad de Artes – ASAB, Bogotá	274
Figura 10 - Afiche de estreno	278

LISTA DE CUADROS

Presento la lista de cuadros organizada por enlaces.

LABORATORIOS TEATRALES CALLEJEROS

Cuadro 1 - Caracterización de los lugares de los laboratorios	29
Cuadro 2 - Contenidos generales de los laboratorios	31
Cuadro 3 - Clasificación de los espacios para usar en los laboratorios	33
Cuadro 4 - Propuesta 1 de ejercicios para esquemas grupales	46
Cuadro 5 - Propuesta 2 de ejercicios para esquemas grupales	46

LEVANTAMIENTO DE AUTORES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS EN ABYA YALA

Cuadro 1 - Caracterización de los entrevistados por localidad, institución y cargos	167
Cuadro 2 - Síntesis de las respuestas de la pregunta 1	169