Bitácora

Sistematización de la experiencia

DATOS DE CONTEXTO

Red: Creación Escenica Énfasis (lote): Dramaturgia Contemporánea

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorio 3 Arte de vida
Participantes (Comuna, Barrio, etc.): comuna 10 la Candelaria

Fecha: agosto , 2, 9, 16 ,23 y 30 Horario: 9am a 1pm Lugar: Teatro Oficina central de los Sueños y Agite teatro

Artista Formador: Jesús maría Riaza Mesa

1. OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

De cuerpo corregido a cuerpo tanguero:La exploración no empezó con pasos de tango. Empezó con desmontar lo que la sociedad les dijo que era su cuerpo.La sociedad les dijo: "cuerpo que no puede, cuerpo que hay que esconder, cuerpo que hay que corregir". El tango les dijo lo contrario: "cuerpo que desea, cuerpo que manda, cuerpo que abraza".
El tango es abrazo cerrado. Para muchos participantes, nadie los abraza en la calle, y menos con fuerza y con deseo. Al inicio el abrazo les daba pena, rigidez. Algunos no miraban a los ojos. De cuerpo que estorba a cuerpo que marca el tiempo:La sociedad les dice que ellos van lento, que estorban, que no alcanzan. El tango trabaja justo con la pausa. Con el tiempo lento.
Pusimos un tango clásico y les pedimos que no bailaran, que solo caminaran en el ritmo, pero marcando la pausa. Que se detuvieran a la mitad de la frase y se quedaran ahí, mirando al público, sin pedir perdón por parar.Fue muy potente. La pausa, que en la calle es motivo de burla - "ay, es que él se demora" - en el tango es elegancia, es poder. El que hace la pausa manda en la pista.Descubrieron que su forma natural de moverse, más lenta, con detenimientos, no es un defecto para el tango, es una virtud.

2. REFLEXIÓN ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL GRUPO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (IMAGINACIÓN, PENSAMIENTO CRÍTICO, DISFRUTE, PRÁXIS ÉTICA, AFILIACIÓN, SENSIBILIDAD, APROPIACIÓN DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO Y LAS FORMAS DE INCIDIR EN ÉL, DESDE EL ARTE …)

Este grupo vive una paradoja cultural que es la base de la obra.Medellín es una ciudad tanguera, arrabalera, de cantina y de andén. El tango es patrimonio del barrio. Pero a este grupo, que es del barrio, se le ha negado el barrio. Conocen el tango porque lo escucharon en la tienda de don José, en la radio de la abuela, pero nunca fueron invitados a la milonga. Socioculturalmente son del tango pero sin permiso para bailarlo.Su realidad sociocultural está marcada por tres exclusiones que ellos mismos nombraron en el proceso:a) Exclusión cultural disfrazada de cuidado: Les dicen "es por tu bien que no vengas, te pueden empujar". El cuidado se usa para esconderlos. Crecieron viendo la fiesta por la ventana. Por eso cuando bailan tango, no solo bailan, están recuperando una fiesta que también es de ellos**.**

Exclusión social disfrazada de lástima: La frase que más repiten que escuchan es "pobrecito". La lástima es la forma más elegante que tiene la sociedad de decirles que no los ve como iguales. No les dicen que no pueden, les dicen "ay, qué pesar" y con eso les cierran la puerta. Su saber cultural es que la lástima pesa más que el rechazo.
Exclusión económica y de movilidad: Su territorio es chiquito. Casa, centro de atención, tienda. No es por decisión, es porque el transporte no los lleva, la calle está rota, la plata no alcanza para salir. Su mapa de Medellín es de 4 cuadras. El tango, que es un baile de viaje, de recorrer la pista, les está ampliando el territorio simbólico. Con un paso, viajan más que lo que el bus les permite.No son un grupo vulnerable. Son un grupo vulnerado por una ciudad que diseñó su cultura sin pensar en cuerpos diversos.

. Disfute: Esta fue la capacidad más revolucionaria. A este grupo se le permite estar triste, se le permite estar en terapia, pero pocas veces se le permite gozar en público, sin culpa. El tango es goce adulto, es sensualidad, es picardía. Al inicio les daba pena disfrutar, se tapaban la boca si se reían. Fortalecimiento: cuando entendieron que disfrutar en público es su forma más directa de crítica, se soltaron. Gozar sin pedir perdón, abrazarse con deseo, reírse a carcajadas en la clase mientras bailan, es un acto de desobediencia. Una sociedad que los quiere tristes y callados, se incomoda cuando los ve gozando. Su disfrute ya es denuncia.

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

Sensibilidad no es ser frágil. Es dejarse afectar y afectar a otros. Este grupo es hipersensible, siente todo más fuerte. La sociedad les dijo que eso era un problema. El tango les dijo que eso es un don.
Aprendieron a usar su sensibilidad como brújula escénica. Si la música les da tristeza, lo bailan triste. Si les da rabia, lo bailan con fuerza . Ya no esconden lo que sienten para no incomodar. Ahora lo bailan para incomodar con belleza.
Ética aquí no es portarse bien. Es tratarse bien entre ellos y exigir que afuera los traten bien. instalaron una ética tanguera en el grupo. En el tango si uno pisa al otro, se pide perdón bailando, no parando. Si uno se cansa, el otro lo sostiene. Si uno no quiere bailar, no se obliga. Esa ética del abrazo la llevaron a la vida: empezaron a decir "no me gusta que me traten como niño", "no me hables duro, yo entiendo". Empezaron a poner límites con elegancia, como en el tango. Y lo más ético: aprendieron a no tener lástima entre ellos. Se exigen, se corrigen, se aplauden como artistas, no como pobrecitos. Esa es praxis ética.