

Fecha de presentación del Informe: Día Mes Año

1. Datos generales del Proyecto

Código del proyecto: 3222			
Título del proyecto: La Crecida, de las teatralidades a la reconciliación y otros escenarios de paz			
Facultad o Instituto Académico: Facultad de artes integradas			
Departamento o Escuela: Departamento de Artes Escénicas			
Grupo (s) de investigación: Grupo de investigación Teatralidades			
Entidades:			
Palabras claves: teatro, prácticas artísticas, prácticas políticas, transformación social.			
Investigadores ¹	Nombre	Tiempo asignado	Tiempo dedicado
Investigador Principal	Ana María Gómez Valencia	220	220
Coinvestigadores	Hector Fabio Salomón	110	110
Otros participantes	Juan Bautista Jaramillo Camilo Melo Ana María peñaranda Yeimi Portillo Elizabeth Arias Hector Mejía Angélica Nieto		

¹ Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscrito el acta de propiedad intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Carlos acosta

2. Resumen ejecutivo:

Se espera que describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, metodología, principales resultados obtenidos y las conclusiones. La extensión debe ser de máximo de 500 palabras.

¿Por qué las artes, en la actualidad en la ciudad de Cali, están tan desligadas de sus contextos? Esta pregunta ocasiona realidades autistas de seres que toleran la matanza de líderes sociales o la ignoran. Soluciones: explotar las Teatralidades Liminales o el arte como forma de organización y de expresión de las necesidades sociales.

De esa forma se hermana el arte a su contexto e intenta dar cuenta, por medio de la acción simbólica heterárquica y colectiva, de las realidades más urgentes que están cercenando la vida de una comunidad.

El presente proyecto de creación investigación titulado *LA CRECIDA, de las teatralidades a la reconciliación y otros escenarios de paz*, busca suplir ese vacío que se genera al existir tanta distancia entre artes y comunidades; y para dinamizar el intercambio de conocimientos y experiencias entre comunidades de artistas y comunidades en territorio.

LA CRECIDA es un proyecto de creación-investigación cuyo objetivo es crear una comunidad de prácticas que explore el arte como forma de organización, a través del fortalecimiento de comunidades de artistas y comunidades en territorio, que potencien el vínculo social, realizando gestos artísticos en el espacio público y en el territorio, a la vez que se construya un proceso de narración y memoria que se cristalizará en una obra escénica expandida y un documento escrito por la comunidad de LA CRECIDA donde se recopila dicha experiencia. Un texto que recoja lo vivido para después devolverlo a las comunidades.

Este proyecto es hermano de muchas otras creaciones artísticas de latinoamérica que buscan cruzar la creación ética y la creación estética a través de prácticas artísticas carnales, lúdicas, corporales que pretenden reconstruir los vínculos humanos destrozados por los sistemas totalitarios de los estados. El arte como forma de organización de la protesta social que propone el artista y activista catalán Marcelo Expósito, el concepto de ASC (Artes

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Socialmente comprometidas) que propone Pablo Elguera, o las teatralidades liminales que propone Ileana Diéguez, sustentan el marco teórico de la presente investigación creación.

Con respecto a la metodología del proyecto buscamos un hacer que se acerque más a la experiencia del río: orgánico, vivo, vinculante y en flujo permanente. Se encuentra atravesado por 4 fases concretas: Fase 1. Conocernos entre nosotros: encuentro de saberes, entre la comunidad de artistas y la comunidad en territorio. Conocer el contexto: Lectura de coyuntura, estado del arte, identificación de los posibles proyectos creativos y prácticas entre artistas y la comunidad establecida. Fase 2. Etapa de creación: Laboratorios de experimentación y creación, en búsqueda de estéticas y lenguajes propios de la comunidad y creación de gestos artísticos en el espacio público que acompañen algunas de las movilizaciones sociales de la ciudad. Fase 3. Presentación de la obra escénica expandida que crea la fase 2. Fase 4. Proceso de sistematización y documentación que quede compilado en una cartilla, que recoge la experiencia del proyecto de creación e investigación y los nuevos conocimientos adquiridos, para devolver a las comunidades.

Durante su nacimiento y en la conformación de la comunidad de prácticas artísticas, se constituyó un colectivo cohesionado y activo en marchas, plantones, novenas, asambleas, ollas, huertos comunitarios, duelos, reuniones y escenarios artísticos de la ciudad.

El trabajo fundamental, de crear una obra expandida con una sola comunidad en territorio, se vio truncado por efectos de la Pandemia pero fue transformada por una relación fértil entre las dinámicas de la comunidad de prácticas artísticas y diversas comunidades que habitan en la ladera, en el Jarillón y en el Oriente de Cali. La Crecida inició su movimiento con el apoyo a los habitantes del Jarillón cuando fueron desalojados de su casa por la Alcaldía de Cali en 2018, Después del 21 de noviembre de 2019 se crearon las novenas al paro a finales de 2019; en año 2020 la Crecida potenció los procesos de organizaciones como Cecucol, Colegio nuevo latir y Fundángeles. También colaboró con la campaña de alimentos del Espacio de Organizaciones, las ollas comunitarias del Jarillón, San Bosco y los huertos de Pisamos y el colegio Isaías Duarte Cansino. Todo esto durante el confinamiento.

La exploración de las artes como forma de organización, de expresión de las necesidades sociales y transformación de las problemáticas urgentes se encuentra realizada; el fortalecimiento y conformación de comunidades de prácticas; la presentación de la obra escénica expandida y la escritura de los resultados de la investigación se encuentra culminada.

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

3. Síntesis del proyecto:

En una extensión máxima de 5 páginas, se debe mostrar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y debe incluir:

Tema

Más de 1.000 líderes asesinados² desde el Acuerdo de Paz es una realidad urgente por modificar...

Que un pueblo decida acabar con los guardianes de la vida es un acto bárbaro, absurdo, doloroso, no hay palabras... ni siquiera eso...

Y no se trata de cifras, se trata de personas, con nombres, con historias, con hijos; silenciadas por ser “guardianes y guardianas de la vida”, “liberadoras de la madre tierra”. Líderes defensores de territorios, de ríos, de comunidades, de formas de pensar distintas, de ideales incorruptibles de justicia...

No obstante, la indiferencia y el autismo de la sociedad continúa, cual manto cubriendo todo el mapa.

Esta REALIDAD interroga al ARTE, le pregunta qué tienen que ver. Qué postura asume ante un presente tan apabullante. El ARTE entonces, decide si quedarse en el aislamiento junto a sus amigos profesionales para darse a un público selecto que paga una boleta, o salir a enfrentarse con LA REALIDAD e intentar dialogar con ella; buscando movilizarla a través de sus prácticas. El ARTE, y desde nuestro campo de trabajo, El TEATRO, en la mayoría de las ocasiones le confiesa a la REALIDAD que está demasiado lejos de ella porque está metido en su mundo y no tiene tiempo para verla.

Dice Marcelo Expósito con respecto a España en época de crisis: “La cultura está todo el tiempo pensando en sí misma y no genera ningún dispositivo que permita la agregación o la composición con otros”.

2

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/702-lideres-sociales-y-135-excombatientes-habrian-sido-asesinados-desde-firma-del-acuerdo-articulo-862367?fbclid=IwAR2LOJLbKjhpbn_U0GzGvE5yZZT_ZnepY_EarpPIRprfF-XbmLc2UAuGZ4vk

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Desde el contexto de la ciudad de Cali y el ejercicio docente de artes de la Universidad del Valle, aunque los proyectos artísticos se inspiran constantemente en la violencia y en la realidad sociopolítica colombiana, no son suficientes las expresiones, en el campo del teatro, que se lanzan a crear otras teatralidades de la mano con los movimientos sociales y las comunidades. Es por esto que, desde nuestro punto de vista, muchos proyectos artísticos sufren de un aislamiento hacia la realidad, de una endogamia artística y espectral que conforma un círculo, la mayoría de las veces hermético, incapaz de propagar la producción de masa crítica.

Es fundamental reducir esta brecha entre artes y movimientos sociales para que unas se alimenten de otras y así mismo se reproduzcan.

Aparecen, entonces, en este panorama aparentemente desolador las prácticas artísticas como elemento detonador y confrontador de dicho desencuentro entre arte y realidad: **la investigación en artes** [Sánchez 2010], [Borgdof 2005], [Pérez-Royo 2010], **El arte como formas de organización** propuesto por Marcelo Expósito, **Las ASC³** de Pablo Helguera, o **las teatralidades liminales** que estudia Ileana Diéguez.

El objetivo fundamental de dichas propuestas, es volver a hermanar la realidad con el instrumento del arte, en nuestro caso de lo teatral. El teatro se transforma en práctica artística para gestionar las formas de cooperación entre diferentes y para experimentar un viaje trascendente por sentidos y sensibilidades.

Con este nuevo prisma las artes toman otro rumbo...

Si en el arte tradicional, según Expósito, la singularidad de la obra de arte es lo más importante, el valor de una obra artística como forma organizativa es el poder ser reapropiable y transformable por otros. Su valor es el uso. El arte crea acciones que se diseminan en cantidad por la extrema sencillez de su ejecución. Son acciones artísticas fácilmente apropiables y multiplicadas por ser sencillas. El artista español lo propone como una pedagogía de sí, en el espacio público. El arte como forma de organizar los cuerpos de forma colectiva en una manifestación, en una protesta, en un territorio que está siendo vulnerado. Los cuerpos en el espacio público y en los territorios como un ejercicio de contrapoder. La creación de otras narrativas que conduzcan a macrorelatos que se opongan a los ofrecidos por los poderes dominantes y que realmente den cuenta de la multiplicidad de miradas y puntos de vista que construyen las comunidades en sus territorios. Obras que restituyen el vínculo social destruido

³ Artes socialmente comprometidas.

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

por los fascismos en la historia de la humanidad. Por tanto, según Expósito, son obras que no realizan una representación teatral tradicional sino que realizan una producción en acto del vínculo social.

Este acontecimiento artístico que restituye el vínculo es aquello de lo que estamos urgidos en Colombia. Tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y Las FARC-EP uno de los principales retos para el país es la construcción de escenarios de paz y reconciliación en los territorios, especialmente en aquellos lugares donde la violencia ha sido, a su vez, política e intracomunitaria.

Este tipo de prácticas artísticas, nombradas anteriormente, se crean constantemente en muchos países de latinoamérica. Es famoso el siluetazo de la época de Las abuelas de la plaza de mayo de Argentina, o la lavada de bandera de Perú. Son acciones que inestabilizan, generan vínculo y, a través del símbolo impactan en el inconsciente colectivo de la sociedad. Dice d'Arvor "Si hay un lugar en el mundo donde el arte del teatro y su práctica juegan a diario una función política, social y cultural relevante, ese lugar es Latinoamérica"⁴

Paradójicamente en Colombia, el tercer país más desigual del mundo, no se utilizan todo lo que se pudiese. Por tanto, el ver un arte incapaz de incidir dentro de una sociedad, en momentos cuando esta necesita una profunda transformación, y no tener la agallas de intentarlo, sería de mucha cobardía.

Este proyecto de investigación busca la creación de una teatralidad que instale cuerpos en el espacio público y en los territorios, que puedan dar cuenta de una narrativa diferente a la hegemónica.

Objetivo General:

Construir un proyecto de investigación-creación que explore el arte como forma de organización, de expresión de las necesidades sociales y transformación de las problemáticas urgentes, a través del fortalecimiento de comunidades de prácticas que potencien el vínculo social, realizando gestos artísticos en el espacio público y en el territorio, a la vez que se construya un proceso de narración y memoria que se cristalizará en en una obra escénica

⁴ Enunciado de Olivier Poivre d'Arvor, director de la Asociación Francesa de Acción Artística, inserto en las páginas de Teatro al Sur 23 (noviembre de 2003, p. 41) y que a manera de intertexto es resaltado en el artículo "Tintas frescas, un puente entre Francia y América Latina"

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

expandida, que de cuenta de todas las prácticas artísticas creadas y un documento escrito por la comunidad de LA CRECIDA.

Objetivos específicos

-Construir un corpus teórico e histórico sobre la Investigación en Artes, la Estética de la Resistencia y el arte como forma de organización de la protesta social.

-Conformar una comunidad de prácticas, móvil y transdisciplinar donde confluyen artistas, activistas, líderes y comunidades, que asuman sus coyunturas urgentes en lo social, cultural, político y territorial y que inciden en el tejido social desde el arte.

-Construir relato y tejido afectivo, ritual, creativo y social entre la comunidad de artistas, activistas y las comunidad en territorio, en el que, a través de prácticas artísticas (fotografía, pintura, radioteatro, teatro sensorial, cine, danza, performance, etc) y dinámicas propias de la comunidad, se comiencen a gestar las teatralidades que la realización escénica pueda llegar a generar, inspirandonos en el fenómeno del río como elemento simbólico y metodológico del proyecto.

-Realizar una obra escénica expandida con los archivos o puestas en escena vivas que genere el proceso de investigación-creación de la CRECIDA: fotografía, video, radio teatro, pintura, danza, conferencia performativa, etc.

-Recoger en una sistematización los documentos que sean elaborados por todos aquellos integrantes de esta nueva comunidad de artistas, activistas y comunidad en territorio.

Metodología

Con respecto a la metodología del proyecto buscamos un hacer que se acerque más a la experiencia del río: orgánico, vivo, vinculante y en flujo permanente. Se encuentra atravesado por 4 fases concretas: Fase 1. Conocernos entre nosotros: encuentro de saberes, entre la comunidad de artistas y la comunidad en territorio. Conocer el contexto: Lectura de coyuntura, estado del arte, identificación de los posibles proyectos creativos y prácticas entre artistas y la comunidad establecida. Fase 2. Etapa de creación: Laboratorios de experimentación y creación,

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

en búsqueda de estéticas y lenguajes propios de la comunidad y creación de gestos artísticos en el espacio público que acompañen algunas de las movilizaciones sociales de la ciudad. Fase 3. Presentación de la obra escénica expandida que crea la fase 2. Fase 4. Proceso de sistematización y documentación que quede compilado en una cartilla, que recoge la experiencia del proyecto de creación e investigación y los nuevos conocimientos adquiridos, para devolver a las comunidades.

Resultados obtenidos

- conformación de la comunidad de prácticas: núcleo base de 8 personas, politólogos, artesanos plásticos, activistas, cineastas, bailarines, músicos y teatreros.
- Creación de la obra escénica expandida Incidencia Lunar, presentada en las instalaciones de la Biblioteca del Colegio Nuevo Latir, dentro de la programación del Festival Internacional de teatro Brújula al sur.
- Libro resultado de la investigación titulado: La crecida, arte nunca confinado

Principales conclusiones y/o recomendaciones

Es fundamental la conformación de colectivos que se junten para el activismo social y que tengan las prácticas artísticas como los ejes principales de cohesión, comunicabilidad y escucha de sus formas de ser e interactuar entre sí y con las comunidades. La creación colectiva de las ideas que serán acciones es uno de los estados más potentes de dicha juntanza, y la consecución de dichos planes desde una escucha serena y resolutiva son la combustión gratificante que se regala la colectiva para continuar el camino.

Aquello que continúa siendo imprescindible seguir trabajando, es en el paso de la idea a la acción. Parece que de ese punto al otro, nos saltamos un eslabón. Pues muchas veces las lluvias de ideas, que en efecto cohesionan y fortalecen los vínculos del grupo, se quedan sin ser llevadas a la acción. O aquel o aquella que propone la idea, después no se hace cargo de algo de lo que se debe hacer para lograr accionarla. Entonces, ese primer momento de la palabra y de la idea se vuelve muy emotivo y de por sí es un acto que rompe con la inercia de la estructura del tiempo capitalista, pero resulta en ocasiones desgastante al ver cuán distante está del hacer real de la idea. Sería interesante que después del primer estado eufórico de la creación, pudiésemos pasar a un estado intermedio entre la idea y el hacer que aterrice el plan, cree corresponsabilidad en la colectiva y lo haga realizable. Quizás sea necesario ejercitar aún más la paciencia en el diálogo y la manifestación de visiones y propuestas de todos y todas dentro de un grupo. No obstante se

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

puede concluir que a veces no hacen falta grandes momentos de palabra si éstas no accionan el movimiento. Somos una cultura que tiende a sentarse mucho en la palabra y darle muchas vueltas al hacer. Quizás es porque no creemos lo suficiente en nosotros mismos o porque verdaderamente la realidad es tan aplastante que se encarga de tirar por tierra en variadas ocasiones nuestros procesos y proyectos. No obstante, en este caso puntual me refiero a este tema para debatirlo en próximos encuentros y seguir mirando posibles soluciones. Creo que es algo a lo que si se le prestara atención, podría potenciar lo colectivo y lograr en gran parte su coherencia.

Por otra parte, algo de lo que ya hablamos ampliamente es que la investigación en artes entendida como estética de la resistencia, como propone Hito Steyerl, inaugura el tiempo de la revuelta, el tiempo del movimiento, el tiempo de defensa de la vida, como el tiempo idóneo para poner en marcha investigaciones de este tipo. Aquellos momentos en la historia que significan el parar con la normalidad laboral, académica, capitalista, en vez de significar retrasos como lo ve esa aparente “normalidad”, significan espacios cargados de vida, de creación de vínculos, de prueba de nuevas formas de relacionarnos, de accionar nuestro presente, de aprender, de crear, de estudiar, de lograr el cambio. Cómo estaremos de ciegos en la anestesiada sociedad de consumo y rendimiento en la que vivimos, que la mayoría de los ciudadanos en los momentos de paros, marchas y plantones, al menos en la universidad pública, lo consideran como momentos de descanso y de huir del látigo de la productividad y la competencia para permanecer apáticos ante los “revoltosos, bullosos y violentos” manifestantes. los mismos que han conseguido en otros países como Chile o Argentina, mayor dignidad para sus pueblos y respeto por el territorio y sus habitantes.

Por último, nos interesa llamar la atención de nuevo en el carácter anfibio de estos proyectos, que a un mismo tiempo sí o sí deben ser procesos, ya que aunque son investigaciones pertinentes y necesarias, dialogan con el tiempo de la realidad, donde la muerte, la violencia y la injusticia está a la orden del día. En esos momentos dejamos de ser investigadores en artes y nos convertimos en ciudadanos que están prestos a colaborar con los otros y otras. O mejor, entendemos que la investigación permanece en esas situaciones inesperadas, que no van a dejar de pasar jamás dentro de nuestro contexto en el plano social y político y que termina siendo igual de importante o más que el entregar un producto de investigación o escribir un paper para una revista indexada.

No podemos seguir llenándonos de patentes costosas y de excelencia académica, cuando no somos capaces de crear tecnologías humanas capaces de mermar la violencia, la corrupción, la injusticia y el atropello a la vida de forma tan sistemática. Nuestra excelencia académica, nuestra excelencia artística y talento debe instalarse en el firme propósito de reconstruir los vínculos humanos destruidos por la violencia, por la pobreza, por la explotación. No somos menos si somos muy talentosos y competentes y decidimos entregar nuestras búsquedas al vivir digno de las niñas y los niños, de hombres y mujeres a los que les ha sido negado todo, incluso antes de nacer. Estamos siendo invitados e invitadas a impregnarnos de mayor humanidad y a ser menos

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

máquinas de rendimiento... a ese camino nos ha enviado el capitalismo neoliberal... a ese camino nos está enviando radicalmente esta “pandemia”.

4. Impactos actual o potencial:

Haga una descripción y/o relacione los impactos que tenga el proyecto en los diferentes ámbitos:

Dentro del campo académico de la Universidad del Valle, podemos decir que este es el primer proyecto con estas características que sale favorecido por la beca de creación artística y humanística de Univalle, esto abre un nuevo camino de investigación para estudiantes y docentes cuyo objetivo fundamental es entrecruzar prácticas políticas y artísticas para incidir en el espacio público y colaborar en la movilización de procesos de transformación ciudadana.

La presente investigación, luego del estudio teórico y práctico realizado a lo largo de un año, tiene insumos suficientes para crear una asignatura que pueda entrar en el currículum de las carreras de artes en la universidad y que perfectamente puede ser una electiva para las otras facultades.

Dentro del campo investigativo, el presente proyecto prepara la publicación de los resultados de la investigación en donde intervienen la mayoría de integrantes de la comunidad de prácticas. Libro que será publicado por la Editorial de la Universidad del Valle, con el fin de divulgar la experiencia obtenida y además servirá de impulso a todas las comunidades en territorio con las que el proyecto generó diálogo, para que continúen sus procesos organizativos en pro de la dignidad de la vida y la coevolución corresponsable de todos sus integrantes.

La obra escénica expandida creada gracias a la presente investigación, se presentará a diversas becas de itinerancia artística de estímulos locales, departamentales y nacionales, para continuar enseñando y sensibilizando a diversas comunidades de nuestro territorio.

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

5. Productos:

Tabla No. 1. **Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos finalmente presentados**

TIPO DE PRODUCTOS	No. de PRODUCTOS PACTADOS				No. de PRODUCTOS PRESENTADOS			
Productos de nuevos conocimientos								
Artículo en revista ISI-SCOPUS:	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Artículo completo publicado en revistas indexadas	A1	A2	B	C	A1	A2	B	C
Libros de autor que publiquen resultados de investigación	x				x			
Obra escénica expandida	x				x			
Productos o procesos tecnológicos patentados o registrados								
• Prototipos y patentes								
• Software								
Productos o procesos tecnológicos usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial								
Normas basadas en resultados de investigación								
Formación de recursos humanos	No. de estudiantes vinculados		No. de tesis		No. De estudiantes Vinculados		No. De tesis	
Estudiantes de pregrado								

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Semillero de Investigación				
Estudiantes de maestría				
Estudiantes de doctorado				
Joven investigador				
Productos de divulgación				
Publicaciones en revistas no indexadas				
Ponencias presentadas en eventos (congresos, seminarios, coloquios, foros)	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales	No. de ponencias nacionales	No. de ponencias internacionales
Propuesta de investigación				
Propuestas presentadas en convocatorias externas para búsqueda de financiación.				

Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como anexo a este formato encontrará el instructivo para la revisión de informes finales y productos

Tipo de producto:	Libro,
Nombre General:	La Crecida-Arte nunca confinado
Nombre Particular:	La Crecida-Arte nunca confinado
Ciudad y fechas:	Cali, en proceso de publicación
Participantes:	Ana María Gómez, Juan Bautista Jaramillo, Ana María Peñaranda, Carlos acosta

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

Sitio de información:	será publicado por la editorial de Univalle
Formas organizativas:	Grupo de investigación Teatralidades, URAMBA, Colectivo La Crecida

Tipo de producto:	Obra escénica Expandida
Nombre General:	La CRECIDA
Nombre Particular:	Incidencia Lunar
Ciudad y fechas:	Cali 20 de noviembre
Participantes:	Ana María Gómez, Juan Bautista Jaramillo, Ana María Peñaranda, Carlos acosta, Angelica Nieto, Elizabeth Arias, Camilo Melo, Gissell Sánchez, Yeimi Portillo
Sitio de información:	https://www.anagomva.com/la-crecida
Formas organizativas:	Grupo de investigación Teatralidades, URAMBA, Colectivo La Crecida

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Ara María Gómez Valencia

Firma del investigador principal

Verónica Iglesias García

VoBo. Vicedecano de Investigaciones

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, con espacios de 1 1/2