

**EL TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE COMO HERRAMIENTA
COMUNICATIVA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EL BARRIO SAN LUIS,
EN EL PERIODO, 2022-1**

**PAULA ANDREA GONZÁLEZ HOYOS
LAURA SOFÍA SEVILLANO ROMERO**

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL- PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2022**

**EL TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE COMO HERRAMIENTA
COMUNICATIVA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EL BARRIO SAN LUIS,
EN EL PERIODO, 2022-1**

**PAULA ANDREA GONZÁLEZ HOYOS
LAURA SOFÍA SEVILLANO ROMERO**

**Proyecto grado para optar al título de
Comunicador Social – Periodista**

**Director
MIGUEL AUGUSTO VELÁSQUEZ LÓPEZ
Comunicador Social**

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM
FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODISMO
SANTIAGO DE CALI
2022**

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Fundación Católica Lumen Gentium, para optar al título de Comunicador Social-Periodista

---

Jurado

Jurado

Santiago de Cali, diciembre de 2022

El presente trabajo está dedicado a Dios quien nos brindó la fortaleza, paciencia y dedicación para realizar este proyecto de la manera más adecuada y sobre todo por permitirnos haber llegado hasta este momento tan importante de nuestra formación profesional.

A nuestros familiares por estar siempre acompañándonos y guiándonos a lo largo de nuestra vida, en especial en la etapa de realización de este proyecto.

Y al grupo de teatro Expressarte que nos abrió las puertas y compartió todas esas experiencias y conocimientos.

AGRADECIMIENTOS

Me van a faltar hojas para agradecer a todas las personas que me ayudaron en la ejecución de este trabajo, primeramente, quiero agradecer a Dios por que me brindó la sabiduría y la fuerza necesaria para realizar este proyecto sin flaquear.

A mi Padre John Jaime González, a mi madre Stella Hoyos y a mi tía Yanet Hoyos, por haberme criado, apoyado y brindado las ayudas necesarias que me permitieron llegar a este momento.

A mi hermana Isabela González, quien me apoyó incondicionalmente y me brindó todo su amor acompañándome en cada proceso de esta investigación.

A mi amado grupo Expressarte del cual tuve la maravillosa oportunidad de ser parte, en especial a Eduardo Canizales, por apoyarme desde el primer momento, por su disposición, entrega y vocación hacia el teatro comunitario, a Julián Correa por sus aportes valiosos para el desarrollo de este trabajo. A mis queridos compañeros de teatro, Juan David Flores, David Espinosa, Santiago Cajiao, Santiago Valencia, quienes me dieron esperanzas y me tuvieron fe, además a la comunidad del barrio San Luis, que brindaron toda su colaboración, tiempo y paciencia.

A mi compañera y amiga Sofia Sevillano quien ha sido mi fortaleza en los momentos que siento que no puedo más y me recuerda lo capaz que soy y lo grande que puedo llegar a ser.

A mi asesor de tesis, Miguel Velásquez que con su experiencia, conocimiento y motivación me orientó en el desarrollo de la investigación. Por último, pero no menos importante a la Universidad Católica y a los docentes de la carrera de Comunicación Social y periodismo de la facultad de Ciencias Sociales, quienes me formaron y me brindaron todas las herramientas para ser una excelente profesional.

Paula Andrea González Hoyos

Primeramente, le doy gracias a Dios por haberme dado la posibilidad de estudiar, por acompañarme en cada paso de mi carrera, por darme la fuerza para seguir adelante en los momentos donde no quería continuar, y sobre todo por darme una vida llena de retos, aprendizajes, y mucha felicidad.

Además, quiero aprovechar este espacio para darles las gracias a mis padres, Olga Lucia Romero Escobar, Fabio Sevillano Sánchez por trabajar arduamente para que no me faltara nada, por brindarme la posibilidad de estudiar esta carrera, se todo el sacrificio que hicieron, gracias. Gracias por nunca dejarme sola en mi proceso de formación, por creer en mí, por estar en cada etapa de mi vida, por todos los regaños, por decirme que nada en esta vida es fácil, gracias por no dármelo todo de manera fácil, si no enseñarme que todo lo que queramos hay que conseguirlo esforzándonos cada día, sin hacerle daño a nadie y de la manera más honrada.

A mi hermano Oscar Eduardo Sevillano Romero por ser como otro padre para mí, por siempre estar cuando mis padres estaban trabajando, por aconsejarme en todos los procesos de mi carrera profesional, por hacerme reír en todo momento y cuando más lo necesitaba, y sobre todo gracias por ser un ejemplo a seguir.

A mi tía Gloria Constanza Romero Escobar y Álvaro José Primero Herrera que a pesar de no ser parte de la familia es como un hermano para mí, gracias por el apoyo emocional y económico que me brindaron en momentos de dificultad.

A mi compañera de Tesis Paula Andrea González Hoyos por ser una excelente amiga, gracias por ser un ángel para mí, por haberme tenido tanta paciencia dentro y fuera de clases, gracias por estar en esos momentos de desesperación y motivarme a seguir adelante con el proyecto de investigación, y sobre todo gracias a tu familia por ser como una segunda casa para mí.

A mis jefes y compañeros de trabajo, gracias por brindarme los espacios para continuar con mis estudios, por darme la oportunidad de crecer de manera profesional y motivarme cada día a dar lo mejor de mí.

Profesores gracias por los momentos llenos de magia, a pesar de un largo periodo sin vernos, dieron lo mejor de ustedes para hacer este proceso mucho más ameno y tranquilo. A mi asesor de tesis Miguel Velásquez por su entrega, paciencia y conocimiento que nos ayudó en todo este proceso de investigación. A mis compañeros de carrera, gracias por todos esos trasnochos llenos de risas, enojos, tristezas y sobre todo gracias por que con ustedes aprendí mucho en estos 4 años.

Para finalizar quiero darle las gracias a la Universidad Católica Lumen Gentium por abrirme las puertas, y ayudarme con todo mi proceso de formación profesional.

Laura Sofía Sevillano Romero

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN	13
ABSTRACT	14
INTRODUCCIÓN	15
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	16
2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN	18
3. JUSTIFICACIÓN	19
4. MARCOS DE REFERENCIA	21
4.1. ANTECEDENTES	21
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	39
5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN	40
5.2. DISEÑO DE ESTUDIO	40
5.2.1. APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS	40
5.3. SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	41
5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	41
5.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	42
6. RECURSOS	43
7. CRONOGRAMA DE TRABAJO	44
8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	45
8.1. SURGIMIENTO Y CONTEXTO HISTÓRICO DEL TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE COMO HERRAMIENTA COMUNICATIVA Y DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL	45
8.2.1. CAPÍTULO II: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DEL GRUPO DE TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE DEL BARRIO SAN LUIS	59

8.3. CAPÍTULO III: DESARROLLO DE UN PROYECTO COMUNICATIVO QUE VISIBILICE LOS DIÁLOGOS REFLEXIVOS QUE TIENE EL GRUPO DE TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE DEL BARRIO SAN LUIS	71
9. CONCLUSIONES	77
10. HALLAZGOS	79
11. RECOMENDACIONES	81
BIBLIOGRAFÍA	82
ANEXOS	87

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Mapa de la comuna 6	36
Figura 2. Pirámide poblacional de la comuna 6	37
Figura 3. Distribución de manzanas de la comuna 6 por estratos	38
Figura 4. Zharick López y Santiago Cajiao integrantes de Expressarte.	49
Figura 5. Foro realizado después de una presentación	52
Figura 6. Expressarte presente en el paro nacional	53
Figura 7. Sofía Cuaran	56
Figura 8. Grupo de teatro Expressarte	58
Figura 9. Reunión del grupo Expressarte y personas de la comunidad para un proyecto con la junta de acción comunal	61
Figura 10. Juan Esteban Ibarra	65
Figura 11. Taller de sensibilización organizado por Expressarte	68
Figura 12. Marcela Amaya y Camilo Cerón en la obra día de campo de batalla	70
Figura 13. Lucía Gutiérrez	74
Figura 14. Actores de la obra “florecita”	75
Figura 15. Actores de la obra “ a escondidas”	76

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 6	35
Tabla 2. Presupuesto de la investigación	43
Tabla 3. Cronograma de actividades	44

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Pensamiento estratégico de trabajo investigativo	87

RESUMEN

El presente trabajo es la caracterización del teatro comunitario Expressarte como medio comunicativo de transformación social, se desarrolló a partir del método cualitativo y teorías como base fundamental para llevar a cabo una investigación objetiva.

Además, se obtuvo la participación del grupo comunitario Expressarte y la comunidad del barrio San Luis, que dio como resultado un álbum de relatos, en el que se evidencia la sistematización de la experiencia y los conocimientos obtenidos.

Palabras claves: Comunicación, Teatro Comunitario, Estrategias de interacción, Arte, Cultura, Transformación Social, Herramientas Comunicativas.

ABSTRACT

The present work is the characterization of the community theater Expressarte as means of communication for social transformation and it was developed from the qualitative method and theories as a fundamental basis to carry out an objective research.

In addition the participation of the community group Expressarte and the community of San Luis neighborhood resulted in an album of stories in which the systematization of the experience and the knowledge obtained is evidenced.

Key words: Communication, Community Theater, Interaction Strategies, Art, Culture, Social Transformation, Communicative Tools.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene como objetivo visibilizar el impacto del grupo de teatro Expressarte como herramienta comunicativa de transformación social, el cual dará caracterización a un álbum de relatos que plasma los conocimientos y experiencias adquiridas en el trabajo de campo.

De acuerdo con lo anterior, se ejecutó una recopilación de información por medio del método cualitativo, como referencia se realizó una serie de entrevistas, trabajos de observación y grupos focales con los integrantes del grupo de teatro y las personas de la comunidad que participan directa e indirectamente en dichas actividades empleadas por el grupo, fortaleciendo el intercambio de conocimientos que permitieron la sistematización de la investigación, la cual explica la lógica del proceso vivido, las intervenciones, su manera de relación y por qué se ha hecho de esa manera.

En este sentido, es elemental que la comunidad tenga conocimiento de los procesos que se llevan a cabo en el grupo y el aprendizaje que puede obtener a partir de ellos, puesto que ayudan a mejorar el proyecto de vida personal y profesional, por otro lado, dar a conocer el teatro como herramienta de formación experiencial para la construcción de agentes de cambio y de comités de lucha para los derechos humanos a nivel comunitario.

Tener conocimiento y participar de las actividades que se llevan a cabo en el grupo fortalecen los lazos de la comunidad, ya que construyen historias, conocimientos y nuevas experiencias que ayudan a reforzar diferentes aspectos de la vida individual y comunitaria de la sociedad.

Así mismo, evidenciar el trabajo empleado por el grupo en la creación de estrategias comunicativas que permiten la participación de toda la comunidad y como han llevado a cabo estos procesos a pesar de las dificultades.

Por lo tanto, se vio la necesidad de plasmar las experiencias y conocimientos obtenidos en el álbum de relatos de forma que visibilice el arte teatral como una herramienta y fin para la construcción de una sociedad, consciente, crítica y libre de aprendizaje tanto para sus artistas y su público, porque tanto niños, jóvenes y adultos reconocen sus capacidades y saberes para enseñar y aprender.

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El teatro comunitario es un teatro de la comunidad, para la comunidad y en la comunidad, surge a partir de la necesidad de un conjunto de personas a comunicarse, reunirse para buscar la transformación colectiva a través del teatro. Así mismo el teatro comunitario va más allá de representar obras de carácter social, es fundamental la contracción de conocimiento, el trabajo en conjunto, la comunicación efectiva, con el fin de conseguir un cambio en su comunidad.

Es importante entender el concepto de teatro comunitario, porque éste marca una diferencia notoria frente al teatro tradicional, puesto que el teatro comunitario ayuda a las poblaciones en las cuales se implementa para expresar sus realidades, conflictos, y situaciones, además sirve como ejercicio de unión entre la comunidad.

El teatro comunitario va más allá de ser un pasatiempo, es una forma de producción para hacer y construir, al mismo tiempo trabajan desde la inclusión e integración, por eso los grupos de teatro comunitario aceptan a cualquier persona que quiera participar voluntariamente, creando y fortaleciendo los lazos sociales.

En este caso, el grupo de teatro comunitario Expressarte ubicado en el barrio San Luis, fue afectado por la violencia, el conflicto y la drogadicción a causa de la guerra entre pandillas. A partir de esto, una iniciativa del grupo artístico Esquina Latina en búsqueda de una solución a esta problemática, crearon el grupo de teatro comunitario Expresarte que lleva más de 20 años trabajando por la comunidad de San Luis.

Partiendo de ahí, es importante conocer si el teatro puede llegar a ser una herramienta comunicativa para la transformación social, por consiguiente, es trascendental investigar a profundidad este problema, los cambios que puede generar a futuro y las posibilidades que puede brindar para conseguir una transformación en conjunto.

Para su investigación, se optó por buscar información acerca del teatro comunitario, la comunicación, su impacto, entre otros. Además, se realizaron grupos focales, entrevistas y trabajo de observación con un grupo de teatro ubicado en el barrio San Luis al norte de Cali.

1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera el grupo de teatro comunitario Expressarte, ubicado en el barrio San Luis de Cali es una herramienta comunicativa para la transformación social?

1.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

- ¿Cuál es la incidencia del grupo de teatro comunitario Expressarte en los procesos de transformación social en la comunidad del barrio San Luis?

- ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que desarrolla el grupo de teatro Expressarte, para el desarrollo de los procesos culturales que se gestan en la comunidad del barrio San Luis?

- ¿Cómo el grupo de teatro comunitario Expressarte se establece como un punto de resistencia social para la lucha de la representación de masas ejercida por los medios de comunicación convencionales?

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL

Visibilizar el impacto del teatro comunitario Expressarte como herramienta comunicativa para la transformación social en el barrio San Luis de Santiago de Cali durante el periodo 2022-1.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir el surgimiento y contexto histórico del teatro comunitario Expressarte como herramienta comunicativa y de transformación social.
- Conocer las estrategias de comunicación participativa del grupo comunitario Expressarte del barrio San Luis.
- Desarrollar un producto comunicativo que visibilice los diálogos reflexivos que tiene el grupo de teatro comunitario Expressarte del barrio San Luis.

3. JUSTIFICACIÓN

El teatro comunitario es un teatro de la comunidad, para la comunidad y en la comunidad. Surge a partir de la necesidad de un conjunto de personas a comunicarse para buscar la transformación colectiva a través del teatro. Así mismo el teatro comunitario va más allá de representar obras de carácter social, es fundamental la contracción de conocimiento, el trabajo en conjunto, la comunicación efectiva, con el fin de conseguir un cambio en su comunidad.

Es por esto y mucho más, es que el teatro comunitario como herramienta comunicativa de transformación social es fundamental para el desarrollo de estos procesos, ya que el teatro comunitario en sí, es una expresión artística que por muchos años ha servido para comunicar, ejemplificar las diversas situaciones sociales y la realidad en la cual vivimos, además esta investigación es necesaria para dar data y registro de cómo la comunicación es primordial para el desarrollo de este tipo de proyectos socio-culturales.

Por medio de esta investigación se pretende dejar un registro de todos los procesos comunicativos del grupo de teatro comunitario Expresarte con la comunidad del barrio San Luis, a través de las acciones sociales, obras de teatro y espacios que permiten el diálogo para crear conocimiento y alternativas para transformar la comunidad, por eso es necesario visibilizar el trabajo y los logros que ha conseguido el grupo a través de los años, gracias a estos procesos comunicativos.

Igualmente, se busca determinar si el teatro comunitario es una herramienta para el fortalecimiento del barrio San Luis, donde la comunicación participativa es parte fundamental de estos proyectos, dado que por medio de estos trabajos se propone avanzar con toda la comunidad. De igual manera se busca implementar conocimientos con el fin de superar las dificultades sociales las cuales atraviesa este barrio y que han sido clave para un desarrollo socio-cultural.

Inicialmente, la investigación se fundamentó en la necesidad de comprender el impacto que el teatro comunitario ha causado en una comunidad en conflicto como lo fue el barrio San Luis, ya que el índice de conflicto y de violencia en el sector disminuyó en la última década, a lo que muchos habitantes de la comunidad le dan el mérito al grupo de teatro comunitario Expresarte por la labor realizada, puesto que fue este grupo el principal factor para que los procesos de comunicación y resolución de conflictos se dieran en el barrio San Luis.

El teatro comunitario es el encargado de realizar trabajo social con la comunidad del barrio San Luis, construyen proyectos donde toda la población del barrio se integra en las actividades, procesos de construcción y transformación a través del arte, de manera que generaron un espacio en el que todos pueden solucionar sus inconvenientes por medio de técnicas comunicacionales que permiten crecer como comunidad, teniendo en cuenta que es fundamental garantizar procesos de comunicación alternativa y transformación social.

Por otra parte, la funcionalidad de esta investigación es visibilizar los procesos de comunicación por medio del arte, para que otras comunidades afectadas por los conflictos tengan la capacidad de emplear nuevas alternativas comunicacionales como lo hizo el barrio San Luis, en este caso por medio del teatro comunitario. Sus participantes desde pequeños se integran en este proceso y desarrollan diversos ejercicios que generan un comportamiento afectivo, el cual amplía una mirada de desarrollo que surge a partir de la necesidad.

Así mismo, este estudio puede ser referencia importante para futuros procesos investigativos que ven el teatro comunitario como herramienta comunicacional que facilita construir procesos de desarrollo y transformación social, a su vez esta investigación permite poner en la mira un proceso sociocultural que con el tiempo ha caído en desuso, pero con trabajo y esfuerzo ha servido como medio para muchas soluciones sociales, las cuales en la actualidad son de urgencia para la realidad.

En este sentido, esta investigación se puede ejecutar en distintos campos a la hora de realizar cualquier proyecto basado en el teatro, la comunicación y los procesos de transformación social en una comunidad, puesto que tiene un gran componente investigativo que permite usar este análisis como base para generar nuevas investigaciones.

Por otra parte, está fundamentada a base de teorías, autores y evidencia investigativa, lo cual es muy importante porque le concede al trabajo mayor peso y valor, dando data de un análisis profundo con un gran valor teórico que respalda cada argumento realizado en este trabajo.

Para finalizar, la investigación abre las puertas a crear nuevos instrumentos de recolección y análisis, gracias a la profundidad a la cual se pudo llegar debido a la participación activa del grupo de teatro comunitario Expressarte y de la comunidad del barrio San Luis.

4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1. ANTECEDENTES

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo como referencia temas que tienen relación con el objeto de estudio, donde se realizó un análisis de diversos trabajos de nivel profesional que contribuyen desde lo teórico o lo metodológico.

En ese sentido, las autoras Sanz y Ramos(2010), en su libro **“El teatro comunitario como estrategia de desarrollo social a nivel local”**, realizaron aportes significativos acerca de cómo el teatro comunitario puede ser utilizado como herramienta real para lograr la transformación social, además de plantear un proceso donde se puede considerar al teatro comunitario como la base del desarrollo social y la participación ciudadana y afirman que:

En los procesos comunicativos debe existir la comunicación horizontal, la cual permite que se gesten una retroalimentación entre los integrantes del teatro y sus participantes externos e internos en los que sea posible la creación de conocimientos y espacios de diálogo (p.147).

De ahí se sustenta la idea principal de la investigación que desarrolla la comunicación por medio del teatro comunitario como herramienta de transformación social.

A partir del análisis demográfico y sectorial que se explica en el texto se entiende que la sistematización de la comunidad es esencial para entender la problemática que se da dentro de esta.

A su vez, permite sustentar la importancia de realizar entrevistas que ayuden a entender la población que se ha visto beneficiada por el desarrollo de los procesos comunicativos, a partir del teatro comunitario como herramienta de transformación social.

Según el texto, el reconocimiento de las distintas características que conforman la comunidad ayuda a desarrollar la construcción de identidad social, puesto que una sociedad que no reconoce sus raíces y las bases que la rigen e identifican no podría funcionar.

De esta manera, el concepto permite reafirmar en la investigación que la creación identitaria de una comunidad es la base para el crecimiento comunicativo de los mismos.

Por otro lado, el texto Teatro comunitario y transformación social: la práctica artística en el proceso de construcción de una hegemonía alternativa por Sánchez Salinas (2014) es fundamental por que indaga acerca de cómo el teatro comunitario surge a partir de la necesidad de una comunidad, además cómo este fenómeno es considerado un movimiento y una herramienta en la transformación de luchas sociales y de movimientos territoriales. Es una herramienta de construcción para una sociedad que a través de alternativas como el arte permite que se gesticione una hegemonía social.

A partir del desarrollo del análisis del texto, un instrumento como el teatro comunitario en el cual los procesos comunicativos se dan de manera eficaz, son el resultado de gestar una hegemonía a través del pensar, actuar y la forma de ver el arte como un bien común y necesario.

También, las personas que participan en el teatro de forma interna y externa representan unos mismos intereses en la lucha política y cultural. Este concepto es significativo en la investigación porque gracias a esto, el grupo comunitario Expresarte se convierte en un medio potencial de transformación, estos factores son fundamentales en la construcción de una nueva comunidad más equitativa, inclusiva y participativa.

Igualmente, el teatro comunitario empuja y motiva a generar cambios centrados en la producción grupal y enfocada en la comunidad barrial, en el que se deja a un lado el individualismo y se empieza a trabajar en conjunto. Esta noción realiza un aporte primordial a nuestra investigación ya que respalda la transformación social que ha logrado la comunidad del barrio San Luis, gracias al trabajo comunitario hecho por la población.

La investigación llamada, Teatro comunitario como estrategia de desarrollo social a nivel local, habla acerca de cómo el teatro aporta las herramientas necesarias a las comunidades más afectadas en su desarrollo, teniendo en cuenta que la transformación social está pensada desde el desarrollo local como objetivo principal a través del teatro comunitario. Por otra parte, al efectivo desarrollo de capacidades,

habilidades individuales y grupales que contribuyen al fortalecimiento de la comunidad.

Entra en el paradigma del desarrollo, como un modelo donde hay particularidades que se generan por el estado. Dado que esto depende como consecuencia de las circunstancias por las que se desarrolla un rol en cada localidad y donde se garantiza una identidad durante un cierto periodo (Sanz y Ramos, 2010, p.147).

En este caso como lo hace el barrio San Luis el cual tiene una identidad que los caracteriza y les sirve como desarrollo local.

Así mismo, las capacidades para una transformación en una dimensión social dependen de la creación de una iniciativa, donde todos quieren ser parte de esta por medio de diferentes estrategias, entre estas la creación de un equipo de trabajo que ayude a la comunidad bajo el propósito de construcción del bien común. Según el texto, este desarrollo establece estrategias para que una organización establezca una producción y un acercamiento a las personas con nuevas organizaciones como lo es el grupo de teatro comunitario.

Además, el grupo de teatro busca tener un acompañamiento y unión por parte de la comunidad local para que su actividad económica genere empleos y beneficios en común, por otra parte, que sea un sustento donde se genere un ingreso local que a su vez ayude con una contribución para la misma localidad.

De igual manera, Marín Salazar (2016), en su trabajo **“Teatro para la vida: Teatro comunitario en la construcción del proyecto de vida de los participantes del grupo arriba el Telón de la comuna I de Cali”**, brindaron pautas para el crecimiento de la investigación a partir de la sistematización de la experiencia y su estudio hacía el teatro como herramienta pedagógica en la formación de nuevos proyectos de vida de los jóvenes, a su vez sus nociones sirvieron de guía para encaminar el trabajo gracias a su enfoque, el cual se centra en, el trabajo con jóvenes y de sectores populares y la importancia del teatro comunitario como herramienta de construcción social.

Por último, se tomó de referencia el trabajo realizado por Betancur (2014), **“El arte como herramienta de comunicación para el cambio social: el caso de Medellín. Folios, revista de la Facultad de Comunicaciones”**, Esta investigación “hace un ligero recorrido por los diferentes procesos que ha vivido la comunicación como

vía de desarrollo social hasta llegar al concepto de comunicación para el cambio social, asociándolo a las múltiples disciplinas del saber, particularmente el arte y la cultura”

Puesto que, se centra en la relación que existe entre el arte comunitario y la comunicación para el cambio social, al obtener estos conceptos y su relación con esta investigación se perciben las similitudes que comparten frente al estudio del arte como herramienta de cambio social en una comunidad específica.

4.2. MARCO TEÓRICO

Para la realización de esta investigación se obtuvo una serie de referentes, que le proporcionarán al lector una idea más clara del tema, además sirvieron de guía para la construcción de este trabajo, que gracias a las teorías empleadas obtuvo una mirada objetiva y soporte conceptual. Estas bases teóricas tienen fundamento en las nociones de las escuelas de Frankfurt y Latinoamericana, no obstante, no excluyen a otros autores y posturas que en su momento llegan a aportar posturas conceptuales importantes para el discernimiento teórico de esta investigación.

Se vio la necesidad de entender el teatro, la comunicación y la cultura, debido a que la teoría de los estudios culturales es de carácter interdisciplinario y permite explorar las formas de creación de significados y su difusión en la sociedad en términos de prácticas culturales, así mismo posibilitó comprender la cultura y analizar su contexto tanto político como social, por ende, permitió visibilizar el papel de los procesos artísticos en la sociedad, facilitando la comprensión de los diferentes contextos en los que se presenta.

Por otro lado, la comunicación alternativa que empezó Mattelart (1970) durante el gobierno de Allende en Chile, basada en los aportes de Paulo Freire y Antonio Pasquali, propone una comunicación democrática y participativa donde se le devuelve la palabra al pueblo, permitiendo analizar el teatro como medio de comunicación alternativo que le da voz y permite la interacción de todos los miembros de la comunidad del barrio San Luis.

El concepto de industria cultural en términos de Adorno “es la transformación de obras de arte en objetos al servicio de la comodidad,” (ADORNO, 2014, pág. 1), esta noción dio lugar a estudiar los procesos culturales desde otra perspectiva, alcanzando a enfatizar en la diferencia que marca el grupo de teatro comunitario

Expressarte frente a otros grupos de teatro y cómo esta herramienta artística existe no solo para ser consumida, si no para ser generadora de conocimientos.

La comunicación para el cambio social por Gumucio, Dragón (2011), facilitó entender los procesos comunicativos que se presentan en el grupo de teatro y como estos cumplen un papel trascendental en la sociedad gracias a sus aportes, puesto que en esta comunicación las comunidades se apropian de los procesos y contenidos comunicativos, amplían las voces de los menos escuchados, se convierten en agentes de su propio cambio y gestores de su propia comunicación por medio del trabajo en equipo, el diálogo y la participación.

Además de estudiar todos estos conceptos, era elemental entender el término de teatro comunitario trabajado por Bidegain (2007), **“El teatro comunitario surge como una necesidad de un grupo de personas de una determinada región, barrio o población de reunirse, agruparse y comunicarse a través del teatro”** Esta concepción abrió las puertas a interpretar el significado y trascendencia de esta noción, siendo uno de los conceptos más importantes en la elaboración de esta investigación, por este motivo permitió considerar a Expressarte como un grupo de teatro comunitario (pp.33-34).

De acuerdo con la necesidad de estudiar el teatro como un medio que hace posible la comunicación participativa, se tuvo en cuenta los aportes que realizó Jesús Martín Barbero, quien plantea que esta presenta diferentes propósitos, ya que su función no solamente es informar sino ir más allá y establecer vínculos sociales, esta idea de comunicación propone una democracia participativa. De ahí nace la importancia de escuchar a la gente y analizar cómo es su manera de comunicar, para así empezar a generar participación, la cual deriva de los conflictos sociales que enfrenta la comunidad. El proceso es más importante que el objeto, de manera que los ciudadanos se apropian, construyen nuevos significados y crean otras formas de narrar.

Entender los procesos de Expressarte como factores que posibilitan la transformación social, requirió apoyo del argentino Kaplún (1998) cuando aseguró que: “...aún para alcanzar las metas de un desarrollo puramente cuantitativo y material, se necesita una honda transformación en la educación del pueblo, que haga hombres pensantes, capaces de participar activamente en el proceso, más responsables y creativos”

Por tanto, Cabero y Llorente (2007) precisa que dentro de los entornos virtuales de aprendizaje se cuenta con diferentes herramientas comunicativas para establecer

la comunicación, estas van a permitir establecer una comunicación tanto sincrónica como asincrónica, es decir, que emisor y receptor se encuentren realizando el acto comunicativo en el mismo tiempo o en tiempos diferentes”. Así mismo es posible interpretar el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan con la comunidad del barrio San Luis y de qué manera se convierten en herramientas comunicativas que permiten la comunicación efectiva.

Un concepto que no se podía dejar atrás para adentrarse a analizar los procesos comunicativos que se gestan dentro de una comunidad es el de cultura. La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad (Tylor, 1871, p.29).

A partir de esto, entender la cultura presente en la comunidad del barrio y su relación con las acciones de los individuos en su cotidianidad y diferentes contextos era elemental para comprender de fondo su historia.

Además, Dubatti (2005), hace un análisis a partir de la obra de Pavlosky (1993), acerca del teatro como medio de resistencia y manifiesta que el teatro se transforma en metáfora epistemológica del contrapoder y, por el convivio, en herramienta de resistencia contra la desterritorialización de las redes comunicacionales, contra la desautorización del hombre, (p. 38) Partiendo de ahí, se comprendió el teatro como un medio que va más allá del sentir del ser humano, y a su vez es un potencial desarrollador de las habilidades expresivas, comunicativas y críticas.

Si hablar de arte remite a la definición de cultura, pues ambos conceptos poseen nociones que se amarran entre sí, al hablar de identidades, también se deben remitir los discernimientos a la cultura como tal. Pues la cultura, asumida como la forma normativa de entender el mundo que rodea al individuo en sociedad, forja las adhesiones que este mismo hace sobre los colectivos, los espacios y las prácticas. A esto se le puede entender como la construcción de identidades sociales, ya sean individuales o colectivas.

De acuerdo con Arendt (1978), la identidad no se gesta de forma genuina desde el interior del individuo, en la disposición interna del yo. Todo lo contrario, la identidad se forja constantemente en la medida en que el individuo aparece y habita el espacio posible para él. Es lo que se genera la imposibilidad de pensar una sola identidad para cada individuo, pues este se ve expuesto a la conformación de diversas

identidades maleables y cambiantes en la medida en la que se expone a otros individuos (p.1).

Estas identidades de la mano de la cultura propician la construcción colectiva de las realidades sociales, pero no solo eso, también generan procesos de significación y resignificación del mundo vivido, explorado, sentido. Esto solo se logra perpetuar a través de la recordación transmitida entre generaciones, es decir, la memoria social. Para Morín (1999), la cultura es el fenómeno esencial mediante el cual se construye la realidad concebida y percibida, y ésta es almacenada en un saber cultural que es llamado “memoria social” (p.34).

Si se trata de comprender a cabalidad lo anterior, haciendo un cruce conceptual, se puede tomar el teatro como una expresión artística social, vinculada expresamente a la cultura como gestora de esta manifestación. Si el teatro se concibe como una manifestación, es por consiguiente una instancia comunicativa, tal instancia que comunica concepciones culturales, es decir, manifestaciones del mundo percibido y el mundo experimentado. No obstante, el teatro como manifestación artística no se reduce a esta mirada instrumental. No es solamente un medio de comunicación, es también un medio de almacenamiento de la memoria social, pues es a través del teatro como medio de comunicación cultural, que se pueden gestar relatos sobre lo ocurrido. Es una pantalla social, el teatro es un espejo que reproduce las construcciones sociales y culturales.

Para lo anterior, se percibe entonces el teatro como un repositorio cultural de memoria y significaciones, pero también es un mecanismo de construcción y fortalecimiento de identidades, puesto que entre más manifestaciones culturales se gesten desde el teatro como medio de comunicación cultural, las identidades de los individuos y las colectividades se van a ver más amarradas a sus raíces, sus memorias y sus sentires.

Es importante tener en cuenta el concepto de ciudadanía para entender cómo funcionan los mecanismos de participación ciudadana, la cual según la autora Bobes (1995), “es un conjunto de derechos y deberes a los cuales el individuo está sujeto en su relación con la sociedad, por ende, deben ser cumplidos, así mismo, son fundamentales para la convivencia y para ser miembro de una comunidad”. para así comprender que, “Algunos mecanismos de participación ciudadana han sido integrados en el repertorio político de las democracias representativas con cierta naturalidad”. (Welp y Ordoñez, 2017, p. 11). En una sociedad democrática, todos tienen derecho a participar sin ninguna excepción, de manera que influyen en la toma de decisión y ejercen así la ciudadanía.

A su vez, estudiar cuáles y cómo se llevan a cabo los procesos de interacción del grupo de manera interna y externa, porque según Beltrán Villalba (2010), “la sociedad diseña una serie de “papeles” del tipo de los que escribe un autor teatral para sus personajes, que los aprendemos y los representamos en la interacción social” (p.21)

El espacio social es entonces un escenario de representaciones constantes. En la sociedad se ponen en escena diversas situaciones, creencias, comportamientos significados y motivaciones que son las que le dan sentido a la cotidianidad del individuo. Para Bourdeau (1989), el campo social es el espacio para poner en situación los diferentes capitales del individuo. De este modo:

La forma que reviste en cada momento, en cada espacio social, el conjunto de distribuciones de las diferentes especies de capital (incorporado o materializado), como instrumentos de apropiación del producto objetivado del trabajo social acumulado, define el estado de las relaciones de fuerza (p. 29).

Es necesario comprender que la existencia de ambos capitales en la vida del individuo, representan lo cultural tácito y lo explícito. Lo tácito es todo ese conocimiento adquirido por la experiencia, por los aprendizajes, por aquello que la cultura ha puesto en él desde el primer momento que tuvo contacto social. Ese es el denominado capital incorporado y son las manifestaciones culturales, tales como el arte, las que hacen del individuo un ser participativo, perteneciente y agente frente a las dinámicas sociales que lo envuelven en su contexto.

Es probable encontrar en el arte, como manifestación cultural, su relación directa con las maneras de sentir la ciudadanía como propia, la ciudadanía como un elemento tan incorporado como el capital intangible de la cultura en el individuo. Para Borja (2000), “la ciudadanía, entendida como el estatuto que permite ejercer un conjunto de derechos y deberes cívicos, políticos y sociales” (p.12). Si la ciudadanía es la instancia en la que el individuo logra sentir que tiene derechos y deberes, el arte como manifestación incorporada puede ser una forma de reclamación pública cuando se siente vulnerada la ciudadanía.

Es entonces en este punto, en este cruce, en donde se pueden comprender las dinámicas sociales subjetivas como procesos de principios, de pensamientos individuales y colectivos, una especie de postura política que permite al individuo no solamente reconocer la ciudadanía, sino también las formas de reclamación de la misma como propia. Todo esto se gesta en la ciudad como escenario de espacio

público. De acuerdo con Borja y Muxi (2003), , en otro texto denominado El espacio público: ciudad y ciudadanía, se define que “La ciudad es el lugar de la ciudadanía, y la polis, el lugar de la política como la participación en los asuntos de interés general” (p.20). Es entonces la ciudad el espacio de representaciones políticas y culturales de los individuos y las masas.

El camino a la búsqueda de lo social y las dinámicas de transformaciones desde el arte, conlleva a comprender este tipo de discusiones y cómo se gestan desde lo teórico y hacia la práctica. Es por esto que, desde el concepto de ciudad y ciudadanía, se requiere comprender la participación como un efecto de estos dos. No existe pertenencia e identidad sin participación, entendiendo que esta última es una de las búsquedas constantes de las comunidades, ya sea por sus precariedades, carencias o deseos de visibilización. De acuerdo con Martínez “Uno de los puntos claves que subraya la experiencia de las comunidades es que la participación implica la constitución de sujetos. Los sujetos necesariamente tienen rostro: tienen identidades y proyectos” (Martínez, 2009. p.8). Esta reflexión lleva a entender que el individuo se consolida como sujeto social a través de la participación.

No se puede entonces ser ciudadano sin una posibilidad real de participación activa, quizá no en todo momento, pero sí en situaciones que le permitan tener un rostro social. Cuando no se encuentran alternativas claras de ciudadanía y participación desde las posibilidades que el Estado propone como ente de administración, se buscan alternativas desde lo cultural, desde el estado incorporado, tales como el arte. La participación ciudadana entonces no solo requiere de las instancias estatales, lo cual es el ideal en las democracias. Cuando no se propicia de esta forma la participación, es el espacio público el escenario de dicha participación ciudadana desde las diferentes manifestaciones que se permiten desde el estado incorporado y subjetivado del que se habló anteriormente a través de Bourdieu.

En el espacio público se evidencia más que la cotidianidad. El espacio público es también testigo y partícipe de significaciones, de comportamientos, de acuerdos e incluso manifestaciones de desacuerdo y no necesariamente de formas violentas. Para Borja (2003) “espacio público implica – aunque solo sea en la metodología de proyecto, el convencimiento sobre la trascendental importancia de la forma urbana, la forma diseñada para vivir colectivamente y para la representación de la colectividad” (p.25). En lo urbano del espacio público se da el escenario de lo colectivo y desde ahí también se expresan situaciones. El arte, incluso, tiene lugar en lo urbano, cuando no hay lugar en otro tipo de espacios de participación y ciudadanía.

A veces, desde el espacio público se gestan ideas. Puede ser el punto de partida o de llegada para ideas de participación ciudadana. En el espacio público se pueden planear colectivos o se pueden presentar situaciones artísticas. Es en el espacio público donde incluso se puede empezar a considerar el concepto de desarrollo comunitario. Si bien hablar de desarrollo tiene sus matices y matices, e incluso hay que detenerse a pensar sobre los diferentes tipos de desarrollo, el desarrollo comunitario puede entenderse como la vía libre a mecanismos de participación y ciudadanía. Para Marchioni (1999) “desarrollo comunitario se entendía entonces a una intervención externa en zonas deprimidas en las que se ponían en marcha procesos globales de desarrollo que incluían, de manera muy especial, el crecimiento económico” (p.8). Este tipo de desarrollo pasó a reevaluarse. Hoy el desarrollo comunitario no es el que el Estado pueda hacer por la ciudadanía como tal. También puede ser el que la misma ciudadanía puede hacer por ella, desde sus prácticas, sus culturas, desde las subjetividades mismas.

De esta forma, el desarrollo comunitario da paso a otro concepto de reflexión: los procesos comunitarios. Son procesos los que se viven dentro de las comunidades, son manifestaciones consensuadas, son pactos y roles. Estos procesos que se viven cotidianamente en las comunidades, son en aras de la mejoría colectiva y por lo general se ven en cabeza de unos líderes comunitarios que hacen posible la organización de esfuerzos. Marchioni (1999) plantea que:

En este sentido definimos el proceso comunitario como un proceso de mejora de las condiciones de vida de una determinada comunidad, es decir, no dirigido solamente a solucionar o mejorar una situación patológica o negativa, partiendo del supuesto que toda realidad es mejorable y que cada comunidad verá por dónde y cómo puede mejorar su situación y cuáles serán los aspectos, temas o problemas más prioritarios e importantes. Este proceso de mejora, por tanto, es un proceso continuo (p.9).

Entendiendo esto, se puede abrir paso a la comprensión de la transformación social comunitaria, concepto que atañe a la reflexión transversal de la presente investigación. Todo el camino reflexivo que ha traído a la comprensión de la ciudadanía, el desarrollo, el espacio social y los procesos comunitarios, dan camino a lo que se puede entender como transformación social comunitaria. Si bien es viable entender que la transformación es un cambio de un estado a otro, no es un fenómeno que se gesticione de la nada. La cultura, por ejemplo, es imprescindible en la reflexión sobre la transformación social comunitaria.

La cultura no solo posiciona subjetividades colectivas e individuales, sino que también abre posibilidades a manifestaciones y sentires. Para Castoriadis (1987):

“es imposible hablar de transformación social sin afrontar la cuestión de la cultura en ese sentido -y de hecho, se le afronta y se «responde» hágase lo que se haga” (p.2). La imposibilidad de pensar la transformación social sin la cultura y sus manifestaciones, permite que se comprenda que desde abajo se pueden gestar estos cambios si la misma comunidad lo identifica y lo propicia.

Pero no solo eso, la cultura tiene una punta visible en las artes. Históricamente las artes han sido el retrato vivo y contemplativo de la cultura. Es a través de las artes que se pueden leer las realidades de las comunidades y sus culturas. La música, la pintura y las puestas en escena retratan bien los procesos, las vivencias, las memorias y procesos vividos por las comunidades. De acuerdo con González (2017) :

Para contestar a la pregunta de por qué las artes son una herramienta tan poderosa, lo haré desde diferentes perspectivas: el acceso a la cultura, la ruptura de la mirada estereotipada, el desarrollo de la resiliencia y del empoderamiento y los procesos de simbolización (p.6).

Así, las artes se comprenden como la herramienta de la cultura para la estructuración de las manifestaciones que conllevan a las transformaciones sociales necesarias.

Por otro lado, no solo es elemental conocer la representación del individuo desde su cultura, sino también de las masas y la diferencia que marcan estas en la presente investigación, ya que según Gustave (s.f.) en Psicología de las masas. “ Conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas es conocer el arte de gobernar”. Esta noción ubicó al grupo en un espacio que educa a la comunidad y no pretende alienar, pero sí pretende dar la posibilidad a la transformación social comunitaria desde el arte como herramienta.

De este modo, de acuerdo con Robles (2012) señala una posibilidad contemporánea del arte y la comunicación, acerca de los estudios de antropología audiovisual, en los que plantea que: “desde inicios de este siglo, la antropología audiovisual ha ido ganando reconocimiento como herramienta estratégica de reflexión, intervención social y difusión de la investigación etnográfica” (p.147). De este modo el álbum de relatos como producto comunicativo contribuye a conectar el objeto de estudio con la sociedad de una forma progresivamente horizontal y participativa.

Estas teorías y sus autores fueron los pilares para llevar a cabo la investigación, cada una desde su perspectiva aportó un segmento fundamental en el trabajo. En efecto, la búsqueda por la transformación social por medio del teatro y sus piezas artísticas incentivó a la creación un proceso creativo que evidenciara la misma, por eso se planteó la realización de un álbum de relatos que sintetice por medio de la fotografía artística y la narración de relatos la sistematización de experiencias y los conocimientos adquiridos en el proceso.

4.3. MARCO CONCEPTUAL

- **Comunicación:** De acuerdo con el autor Idalberto Chiavenato, la comunicación es "el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social", (Idalberto,2006).

La comunicación se puede concebir entonces como un proceso de intercambio de las diferentes formas de ver el mundo, en el cual se requieren interlocutores constantes. No solamente se debe concebir la comunicación como un traspaso de ideas, sino de experiencias y de concepciones de la vida misma.

- **Cultura:** Para el autor Tylor (1871) concibió la cultura como «... esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad» (Lévi, Strauss, 1992, p. 368)

En este sentido, la cultura corresponde a todo ese andamiaje de comportamientos, significados y significaciones de los individuos. Es la cultura la culpable de las situaciones inducidas por el ser humano desde sus creencias. Es por esto que las diferentes manifestaciones que se gestan desde la comunicación, deben ser vistas también como el resultado de una intermediación cultural en el individuo y las masas.

- **Ciudad:** Se puede definir el concepto de ciudad desde el autor Abler. y Gould (1972): "Una ciudad es una organización espacial de personas y actividades especializadas, diseñadas para maximizar los intercambios; a nivel local, la ciudad es el menor medio de interrelacionar actividades sociales y económicas para

máximo beneficio de todas ellas; a nivel regional, aparecen sistemas de ciudades para organizar intercambio entre lugares distantes y para facilitar, a las áreas circundantes de carácter no urbano, los bienes y servicios que necesitan”.

Del concepto de ciudad y la interpretación expresada anteriormente, se puede entender entonces que se trata del espacio de representaciones, construcciones colectivas y culturales que tienen lugar de cotidianidad y manifestación en ella. Es fácil de este modo entender que tanto cultura como comunicación, tienen lugar en la ciudad como escenario de posibilidades.

- **Arte y comunicación:** Como indica el autor Worringer “**en el arte todo es expresión**”

El arte como expresión se puede entender también como medio de comunicación. Si la comunicación es la manifestación interactiva entre individuos, la expresión es la forma de representar las construcciones simbólicas del ser y por ende, estas van dirigidas a un receptor. Es por esto que es viable pensar en el arte como un medio de comunicación.

- **Teatro comunitario:** El autor Cruz (2015), lo define el teatro comunitario como, un teatro que se define por las personas que lo integran, que su participación no está limitada a determinado público y que la presentación se realiza, generalmente, en espacios públicos. Se parte de la idea principal que el arte es inherente a la condición humana y que, por tanto, es un derecho de todos y todas’.

El teatro es una forma de representación artística de las interpretaciones del mundo. Así como el arte es un medio de comunicación y de expresión, el teatro es uno de esos lenguajes intrínsecos dentro de las diferentes formas de comunicación artística.

- **Transformación Social:** Esto se puede apoyar en la siguiente cita del argentino Kaplún (1978), cuando aseguró que: “aún para alcanzar las metas de un desarrollo puramente cuantitativo y material, se necesita una honda transformación en la educación del pueblo, que haga hombres pensantes, capaces de participar activamente en el proceso, más responsables y más creativos” (p.251).

La transformación social más que un propósito debe pensarse entonces como un efecto. Siguiendo los parámetros de la anterior cita, se debe entender como el resultado de procesos de participación activa y creativa de agentes sociales que lleven a metas de desarrollo propuesto, aun teniendo cierta distancia con el concepto de desarrollo, siendo críticos con el mismo, puede ser este desarrollo un concepto motor que lleve a una transformación social.

- **Comunicación estratégica:** Para el autor Scheinsohn (2009), Comunicación estratégica, pretende avanzar un paso más allá. No hay que limitarse sólo a integrar diferentes técnicas comunicacionales en los territorios restringidos de productos y las marcas. Sostiene que la comunicación debe ser articulada de manera inteligente a través de una gestión global y con la aplicación lógica eminentemente estratégica.

La comunicación estratégica se entiende como una herramienta del campo de acción de la comunicación, con el plus de entender y predisponer cada acción teniendo en cuenta las posibilidades futuras lejanas y cercanas para un resultado esperado más eficaz. De la comunicación estratégica como herramienta, se pueden gestar procesos de transformación social.

- **Desarrollo comunitario:** Como indica el autor Rezsóházy (1988) El Desarrollo Comunitario es una acción coordinada y sistemática que, en respuesta a las necesidades o a la demanda social, trata de organizar el progreso global de una comunidad territorial bien delimitada o de una población-objetivo, con la **participación de los interesados** (p.18).

Si bien hay ciertas miradas críticas frente al concepto de desarrollo, el tipo de desarrollo comunitario llega a ser la motivación de las masas organizadas para cumplir con los satisfactores a necesidades comunes. Es por esto que desde la perspectiva de estas investigadoras, pensar que el desarrollo es totalmente nocivo, no es del todo cierto. El desarrollo puede motivar a que las mismas comunidades se unan por propósitos comunes.

4.4. MARCO CONTEXTUAL

Esta investigación se realizó en la Ciudad de Santiago de Cali, en el barrio de San Luis ubicado al norte del Valle del Cauca, la cual es la 3ra ciudad más poblada de Colombia según información del DANE (2018) puesto que abarca una población de 2.227.642 habitantes.

La ciudad cuenta con 22 comunas y el eje de estudio está enfocado en el barrio San Luis que hace parte de la Comuna 6. Encontrar cifras de este barrio en específico resultó difícil para la investigación puesto que las fuentes lo generalizan por comunas. Por lo tanto, se darán los informes contextuales a nivel geográfico y poblacional de la comuna 6, la cual incluye el barrio San Luis. Esta comuna está compuesta por 10 barrios y 4 urbanizaciones o sectores.

Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal-DAPM- (2005) afirma que:

Comparativamente, esta comuna cuenta con el 4% de barrios de toda la ciudad. Sus urbanizaciones y sectores corresponden al 4,5% del total. Por otro lado, posee 864 manzanas, es decir, el 6,2% del total de manzanas en toda la ciudad (p. 34).

Tabla 1. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 6

Tabla 7-1. Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 6

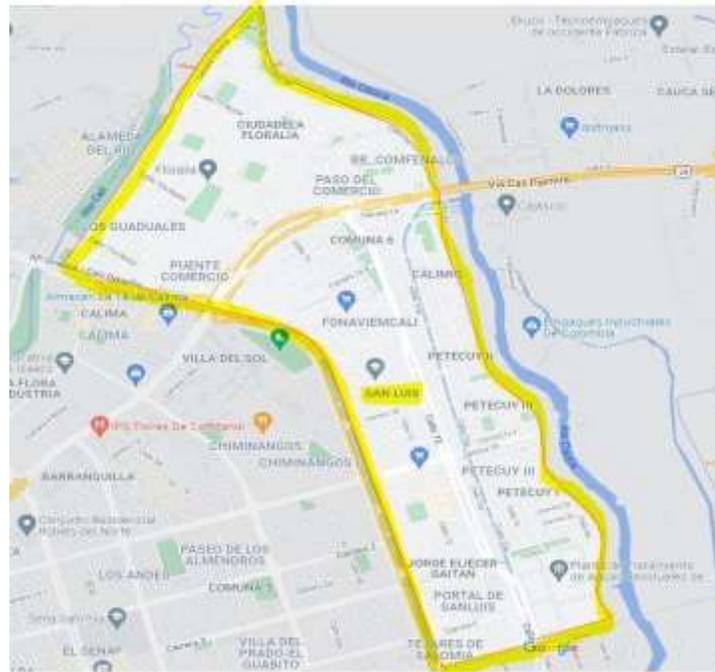
Código	Barrio, urbanización o sector	Código	Barrio, urbanización o sector
0601	San Luis	0608	Los Guadales
0602	Jorge Eliécer Gaitán	0609	Petecuy Tercera Etapa
0603	Paso del Comercio	0610	Ciudadela Florida
0604	Los Alcázares	0695	Fonaviemcali
0605	Petecuy Primera Etapa	0606	San Luis II
0606	Petecuy Segunda Etapa	0697	Urbanización Calimío
0607	La Rivera I	0698	Sector Puente del Comercio

Fuente: DAPM.

Fuente: DAPM (2005)

Las principales vías las constituyen la Carrera 1 o recta Cali - Palmira, tienen poca facilidad peatonal, constituyéndose en una división física dentro de la comuna, y la Calle 70 o Autopista Oriental con 4 semáforos y un puente peatonal.

Figura 1. Mapa de la comuna 6

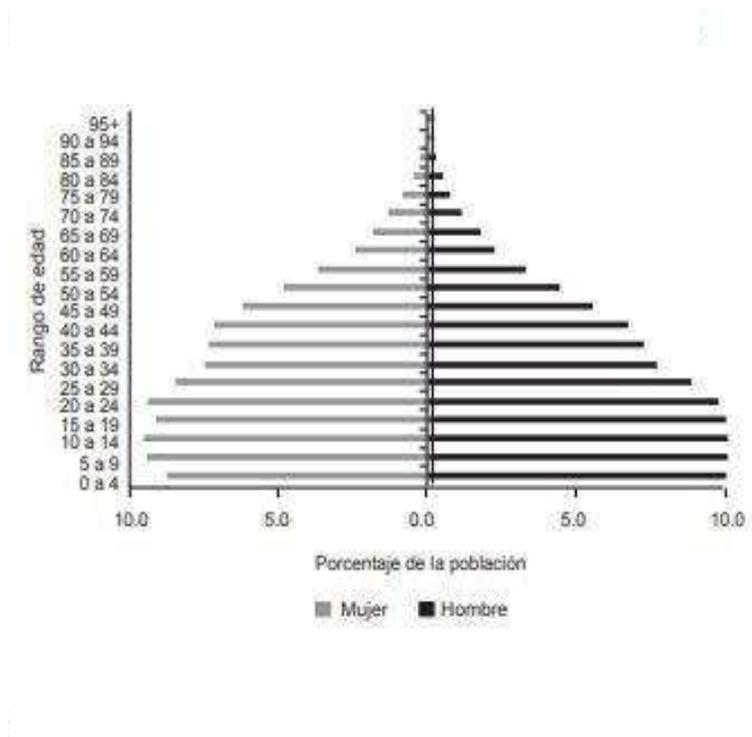
Fuente: Google Maps (2021)

Según el DAPM (2005), afirma que:

Esta comuna cuenta con 29.536 predios construidos –y es la quinta comuna con mayor número de predios, y representa el 6,3% del total de la ciudad. Está conformada por 38.232 viviendas, lo cual corresponde al 7,6% del total de viviendas de la capital vallecaucana (p. 34)

Por otra parte, al analizar la distribución de la población por edades, se concluye que hay una gran similitud entre mujeres y hombres. De esta misma manera es importante observar que su pirámide poblacional expone una alta concentración de población, es decir que las personas en las edades menores a los 29 años son condicionalmente mayores que la población de 30 y 49 años.

Figura 2. Pirámide poblacional de la comuna 6

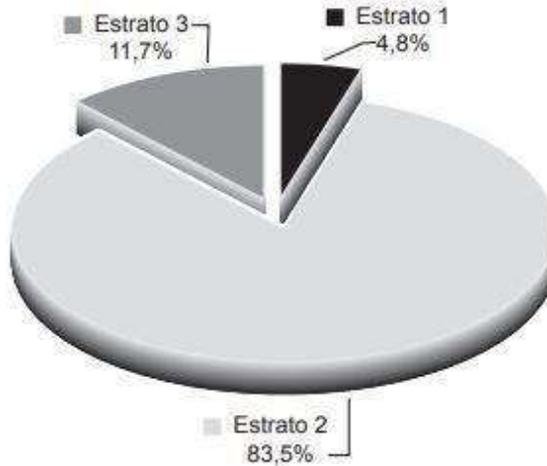

Fuente: DANE (2005)

Por consiguiente, la estratificación de las viviendas de esta comuna se observa en el gráfico dado por la DANE que el estrato más común es el dos, mientras que el estrato más común en toda la ciudad es el tres. Además, se analiza que es muy poca la población que tienen estrato uno, por eso se llega al análisis de que los estratos dos y tres se condensa el 95,2% de todos los lados de manzanas de la comuna.

Figura 3. Distribución de manzanas de la comuna 6 por estratos

Gráfico 7-2. Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 6 por estratos.

Fuente: DAPM.

Fuente: DAPM (2005)

Para concluir con esta investigación de la Comuna 6, se observó que la mayoría de la población tienen viviendas de estratos socioeconómicos bajo y medio-bajo. Los casos de violencia y vandalismos son bastante altos, pero se evidenció un cambio con la llegada del grupo de teatro comunitario Expressarte, ubicado en la Carrera 1a 10 # 71-00 en el barrio San Luis, Eduardo Canizales, director del grupo de teatro Expressarte, comenta que, “yo siento que disminuyeron los casos de violencia e inseguridad en este sector debido a las obras, actividades y campañas de reconstrucción social que ha realizado Expressarte”.

Este grupo de teatro cuenta con 23 integrantes entre los 7 y 25 años, donde constantemente organizan Iniciativas que determinan los cambios sociales que se pueden gestar en una comunidad en este caso el barrio San Luis, que a pesar de las adversidades ha podido crear espacios de transformación social.

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología con la que se llevó a cabo esta investigación es el método cualitativo, bajo un método de estudio de caso, lo cual implicó analizar datos no numéricos a fin de comprender conceptos y experiencias, con los resultados dados por los individuos según su contexto.

“La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.” (Blasco, Mira y Pérez, Turpin 2007, p. 25). Esta metodología permitió indagar en la investigación de manera amplia, logrando una sensibilidad frente a los efectos causados en el objeto de estudio, gracias a la interacción natural que se obtuvo por medio de esta técnica.

En este sentido, el método estudio de caso tiene como objetivo fundamental conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. Esta herramienta fortaleció la recolección de datos de la investigación, puesto que ayudó a realizar un estudio intensivo y profundo del fenómeno, creando nuevos significados para ampliar las experiencias, en las cuales se descubrieron nuevas relaciones y se generaron nuevas hipótesis.

Primeramente, esta metodología permitió hacer un proceso de observación que implicó la asistencia de los investigadores en las actividades realizadas por el grupo, dando una perspectiva diferente al vivir y evidenciar cada momento.

Por otro lado, se realizaron grupos focales con los integrantes del grupo y algunos representantes del barrio San Luis, ya que al ser este un grupo de discusión posibilitar el diálogo frente a los asuntos requeridos, compartidos a través de la experiencia y el intercambio de ideas.

Finalmente, se realizaron entrevistas al director de teatro y algunos de sus integrantes, permitiéndonos conocer más a fondo y obteniendo los aportes más significativos para la investigación.

5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación se elaboró desde un enfoque analítico y descriptivo, el cual permitió hacer una descripción de la realidad a investigar logrando una especificación de las propiedades y comportamientos. Por medio de su sistematización se facilitó poner en manifiesto la conducta de los fenómenos de estudio, además se planteó técnicas específicas de recolección de información como la observación, las entrevistas y grupos focales, la información obtenida por estas técnicas se sometió a un proceso de codificación y análisis.

5.2. DISEÑO DE ESTUDIO

5.2.1. Aplicación de los instrumentos

Se elaboraron entrevistas a través de preguntas estructuradas y semiestructuradas con el director de teatro Eduardo Canizales, algunos integrantes de Expressarte como, David Espinosa, Santiago Cajiao, Santiago Valencia, Juan Camilo Cerón, Marcela Amaya, entre otros, como algunos miembros en representación de la comunidad como, Juan Pablo Legro, Consuelo Ruiz, Hernando Guevara, etc.

Por otro lado, se realizó un grupo focal con todos los integrantes del grupo teatral e invitados de la comunidad y se aplicó el método de observación en las actividades para recolectar información significativa para la investigación.

Por medio de la recolección de información por los métodos de investigación, se realizó una identificación y análisis de información que permitió darle caracterización al trabajo.

5.2.2. Estructura del análisis de la información

Las entrevistas se diseñaron a partir del trabajo de observación obtenido en las actividades elaboradas de la mano con el grupo, en las que se formularon preguntas acerca de su historia, proceso, método de trabajo, etc.

También en los grupos focales se percibió la necesidad de incluir a todos los integrantes y algunos representantes de la comunidad para obtener una mirada más amplia acerca del objeto del estudio.

5.2.3. Diseño de la estrategia

A partir de la información obtenida se planteó el diseño de un álbum de relatos que plasma la sistematización de experiencias y conocimientos obtenidos en la investigación.

5.3. SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para la realización de esta investigación era elemental la participación de los diferentes sujetos relacionados con el teatro de manera directa e indirecta, porque permitió abarcar el objeto de estudio desde dos perspectivas, así mismo sus intervenciones dieron aportes significativos que ayudaron a la construcción de este trabajo.

5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.4.1. Técnica documental

Recopilamos información partiendo de fuentes como director del grupo de teatro Expressarte e integrantes del grupo.

5.4.2. Entrevistas semiestructuradas

Aplicadas a integrantes de Expressarte y miembros de la comunidad.

5.4.3. Entrevistas estructuradas

Realizadas a Eduardo Canizales director del grupo, participantes más importantes del grupo y representantes de la comunidad.

5.4.4. Técnica de campo

Se obtuvo información a partir de la observación directa del objeto de estudio.

5.5. Categorías de análisis

- Teatro Comunitario.
- Teatro, comunicación y cuerpo.
- Inclusión social.
- Resistencia.
- Comunicación y cuerpo.
- Teatro y transformación social
- Mecanismos de participación.
- Estrategias de interacción.
- Representación de masas.
- Arte y resistencias desde abajo

6. RECURSOS

6.1. TALENTO HUMANO

- Director de investigación.
- investigadores.

6.2. RECURSOS MATERIALES

- Computador.
- Celular.
- Cámara.
- Trípode.
- Transportes.
- Internet.
- Imprevistos.

6.3. CUADRO DE PRESUPUESTOS

Tabla 2. Presupuesto de la investigación

MATERIALES	VALOR
TRANSPORTES	\$20.000
PLAN DE DATOS POR CINCO MESES	\$175.000
IMPREVISTOS	\$50.000
TOTAL	195.050

Fuente: Elaboración propia

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Responsables: Paula Andrea González Hoyos y Laura Sofia Sevillano.

Tabla 3. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
OBJETIVOS	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
Realizar una investigación bibliográfica de la comunidad de teatro expresarte.					
Elaborar entrevistas y para determinar los factores importantes del teatro comunitario como herramienta comunicativa de transformación social.					
Analizar la información recolectada.					
Elaborar trabajo de Observación.					
Grupo Focales.					
Asesorías con el director de proyecto de grado.					
Desarrollo y formulación del proyecto de grado. Conclusiones.					

Fuente: Elaboración propia

8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Los capítulos expuestos a continuación son evidencia del trabajo de campo realizado con el grupo de teatro comunitario Expressarte y los integrantes de la comunidad, el cual dio lugar a la caracterización del grupo como herramienta comunicativa para la transformación social en el barrio San Luis. De tal modo, el trabajo de observación, entrevistas y grupos focales fortalecieron el análisis comunicativo y cultural que se intenta demostrar.

8.1. SURGIMIENTO Y CONTEXTO HISTÓRICO DEL TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE COMO HERRAMIENTA COMUNICATIVA Y DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Para el desarrollo de este capítulo, se entrevistó a Eduardo Canizales director del grupo de teatro Expressarte, David Espinosa y Juan David Flores, integrantes y parte del grupo base, además, se contó con el apoyo de Julián Correa, Licenciado en Artes escénicas, el cual dio aportes muy valiosos a la investigación, gracias a su experiencia y al apoyo brindado hacia el grupo Expressarte.

Este capítulo es el punto de partida de la investigación. Primeramente, permite conocer a fondo el teatro comunitario, su relación con la comunicación, cultura y el cuerpo, desde diferentes escenarios de participación, a través un recuento del pasado histórico del grupo de teatro comunitario Expressarte, entre otros factores que facilitan la comprensión de su contexto.

Los participantes de esta investigación están relacionados con el teatro comunitario de manera interna y externa; sus diferentes roles permiten abarcar diferentes pensamientos, experiencias y miradas acerca del objeto de estudio.

La investigadora Bidegain (2007) agrega que:

El teatro comunitario surge como una necesidad de un grupo de personas de una determinada región, barrio o población de reunirse, agruparse y comunicarse a través del teatro... El teatro comunitario es de y para la comunidad; no se concibe como un pasatiempo, un lugar de ocio o esparcimiento ni como un espacio terapéutico, sino, como una forma de producción, un espacio para la voluntad de hacer o de construir (pp. 33-34)

A partir de lo anterior, en el contexto espacio del teatro como práctica, es un tipo de expresión artística, parte de la hipótesis de que el arte es un derecho para todos y por tanto busca el crecimiento de sí mismos y su entorno, fortaleciendo lazos sociales.

Nace el grupo de teatro Expresarte, el 4 de noviembre de 1998, en el marco de un programa llamado jóvenes teatro y comunidad, al que una animadora llamada Liliana Angulo, llegó al barrio San Luis, sector de la comuna 6 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca y convocó a los jóvenes para que se involucraran en este proceso. Eduardo Canizales director del grupo, encargado de desarrollar, producir y dirigir proyectos artísticos con múltiples trasfondos sociales, comenta que, “Ese día llegaron alrededor de 50 personas quienes estuvimos en el proceso un tiempo, a los pocos meses de esas 50 personas solamente quedamos 5 y de esas 5 personas nos mantuvimos 4 años trabajando”, tiempo en el que el grupo participó del proyecto jóvenes teatro y comunidad. Comentar más sobre el aporte que esto tuvo a la comunidad (Comunicación personal, enero 2022).

Inicialmente, el grupo de teatro Expressarte trabajaba en el segundo piso de la iglesia católica del barrio San Luis, sin embargo, posteriormente, trabajaron en la sede comunal del mismo barrio, luego de 4 años trabajando en el proyecto jóvenes teatro y comunidad, decide retirarse del barrio San Luis, por el poco apoyo de las entidades y de la comunidad, es ahí cuando uno de sus integrantes, Eduardo Canizales, decide continuar con el proceso y hacerse cargo de la dirección del grupo de teatro Expressarte y es quien dirige el grupo actualmente. (Comunicación personal, enero 2022).

Eduardo Canizales, manifiesta, “luego de tomar el liderazgo me veo en la necesidad de seguirme formando porque íbamos a tener a cargo un grupo de personas que venían a formarse, es ahí donde empiezo a buscar talleres de teatro, pero también talleres de pedagogía”(Comunicación personal, enero 2022).

El grupo de teatro empezó un proceso de búsqueda de un espacio nuevo para trabajar, porque la nueva Junta de Acción Comunal del barrio San Luis ya no se los iba a facilitar, incluso, les solicitaron desalojar la indumentaria que tenían guardada, antes del mes uno de los integrantes vio que les habían sacado las cosas a la calle, eso hizo rápidamente que se hiciera gestión, a partir de ese momento empezaron a trabajar en diferentes puntos de la comuna 6 como en unidades recreativas pero sobre todo en el colegio público Pedro Antonio Molina, en su momento dirigido por rector Guillermo León Moreno, que los apoyo facilitando el espacio.

De la mano del Pedro Antonio Molina, se comenzaron a dar talleres a los estudiantes de manejo del cuerpo, la voz, talleres, la expresión, manejo del escenario y talleres de improvisación, etc. También, se conformó el primer grupo de extensión comunitaria llamada La Barraca, los chicos que participaban de ese grupo al pasar el tiempo se convertían parte del grupo base Expressarte y así se iban nutriendo.

El Tylor (1871) afirma lo siguiente:

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad (p.29).

Se entiende la cultura desde una mirada socio cultural y como el hombre se vuelve parte de ella a partir de los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. Por consiguiente, se comprende la cultura como el andamiaje de las acciones de los individuos en su cotidianidad, es decir, es todo aquello que comprende el sentido de las motivaciones del sujeto en sus diferentes contextos y manifestaciones.

David Espinosa, integrante del grupo Expressarte, agrega, "El sector donde trabajamos es la comuna 6, ha sido un sector que ha estado al margen de la cultura y más desde el teatro"(Comunicación personal, enero 2022). Asimismo, cuando se iniciaron los procesos eran muy pocos los grupos artísticos y culturales que estaban en el sector, luego de la creación del grupo de teatro comunitario empezaron a aparecer grupos de baile, pintura y música. No obstante, es viable preguntarse desde una mirada objetiva si en realidad existía una carencia de cultura o simplemente una carencia de manifestaciones culturales. Teniendo en cuenta que la cultura son las creencias y las interpretaciones de las realidades del ser.

A pesar de que San Luis ha sido un sector que ha estado al margen del arte y la cultura, la comunidad no ve el arte como una necesidad y opción, por eso, el mayor reto al que se ha visto enfrentado el grupo, ha sido empezar a enamorar a la comunidad, para que los jóvenes, niños y adultos empiezan no solo a hacer parte de los procesos como participantes activos en el escenario, sino, también como público, acompañante y cómplice del proceso.

En efecto, el teatro y la cultura están conectados, el primero es una forma de comunicación, donde la cultura se manifiesta y evidencia. Se puede comprender

desde la perspectiva de la comunicación y lo social desde los años 70, donde el nuevo teatro colombiano empieza a hablar de las situaciones sociales y políticas del país, se llevan a colación elementos culturales donde la música raizal comienza a intervenir y a convertirse en un personaje más dentro de la narración. De esta forma, Julián Correa, licenciado de artes escénicas, menciona que, "La manera de comunicar del teatro es a veces mucho más potente que la de los otros medios porque es ahí, en directo, de carne y hueso, una persona contándote eso que a ti te duele en tu espacio y contexto"(Comunicación personal, enero 2022).

El teatro es un medio para expresar, dar a conocer un problema, y así, que la sociedad se entere de la realidad, generando en los participantes una crítica constructiva; para comunicar el teatro es una herramienta fundamental socialmente. David Espinosa integrante del grupo de teatro, destaca que, "En el grupo utilizamos el arte para dar un punto de vista, para que la gente se sienta identificada con lo que ve y escucha" (Comunicación personal, enero 2022).

Por otra parte, Aristóteles (2017), realizó algunos aportes acerca del teatro, decía que "Depuramos nuestras propias desgracias y pasiones bajas viéndolas en alguien más" (p.1), en este caso el actor las vive, porque es él quien las interpreta. El teatro nos permite hablar de la realidad, es decir, crea su propia realidad y trae a colación los hechos sociales por medio de sus obras, el ser humano necesita ver esa realidad representada para poder reflexionar. "Gracias a la desesperación se toca la grandeza (Kierkegaard, 1844, p.1), el ser humano al ver las dificultades que pasa reflexiona y después de esa interiorización empieza a preocuparse y a buscar un cambio.

Expressarte, pone en escena situaciones cotidianas, relacionadas con la vulneración de derechos, dando la posibilidad de tratar temas difíciles a nivel social como la diversidad, la corrupción, violencia doméstica, prostitución, alcoholismo, muertes, violación, entre otras, con el fin de que el público tenga la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre la realidad que les rodea y buscar a través de ello, esperanza para el cambio social.

Figura 4. Zharick López y Santiago Cajiao integrantes de Expressarte.

Fuente: Foto de elaboración propia

El teatro tiene un carácter íntimo por la naturaleza del mensaje, que transmite por medio de sus obras en las que el actor y el público hacen parte, de manera que se completa su acción al hacer partícipe a la comunidad, formando así un vínculo social, y como resultado la construcción de cultura y el fortalecimiento de la comunidad, estos espacios permiten encontrar puntos en común y hace sentir a los participantes parte de algo, incluidos y escuchados. Eduardo Canizales, enfatiza que, “Expressarte es un grupo comunitario que trabaja en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad” (Comunicación personal, enero 2022).

Desde el principio de los tiempos el ser humano tiene una necesidad de comunicarse, de utilizar el cuerpo como medio de expresión y el teatro es una herramienta para hacerlo posible, entretiene, forma conciencia y sobre todo educa. Por otro lado, es universal y fundamental en el desarrollo de las sociedades puesto que abarca todas las culturas. En cada obra existe todo un discurso que genera un significado en los participantes, además es parte de los pensamientos y la sensibilidad de la humanidad.

El grupo comunitario Expressarte, ha trabajado arduamente en incluir a la comunidad a estos espacios artísticos y culturales, han democratizado el arte y la

cultura en este sector, por ejemplo, han participado chicos que tienen discapacidades cognitivas y físicas, como resultado se sienten incluidos y motivados a construir su proyecto de vida.

El autor Pérez Delgado (2015) argumenta que:

Es realmente importante el tema de acceso a la cultura, no solo por la normativa internacional que lo sustenta, sino por ser esta una necesidad inherente a las personas. En aras de una sociedad cada vez más incluyente y respetuosa, se hará más común hablar de estos y muchos otros temas interrogando los paradigmas, interpelando tanto a la realidad, como a la academia sobre la atención a otras creaciones o elaboraciones de la realidad desde lenguajes y miradas que no habían sido consideradas (p.66).

Julián Correa, plantea que, “Es un espacio donde la inclusión se da de muchas maneras, teatro es un vehículo para trabajar la inclusión, para hacer pedagogía de la inclusión, para integrar a la comunidad, para reflexionar y construir pensamiento en torno a la inclusión”(Comunicación personal, enero 2022).

Así mismo, este campo ofrece a las personas un espacio de construcción en el que se permite proponer, expresar, dar significados y la posibilidad de tener una zona de creación que fortalezca los lazos internos y externos de la comunidad. A medida que Expressarte trabaja en la inclusión, ve reflejados cambios óptimos en pro de la comunidad, cambiando las vidas de niños, jóvenes y adultos que se sienten marginados y ven al grupo como una escuela que brinda conocimientos y bases para convertir a los individuos en líderes generadores de cambio.

El teatro en conjunto es un claro ejemplo de la inclusión, partiendo que el teatro es comunidad y forma comunidad, por ende, tanto en sus obras, público e integrantes es bienvenida cualquier persona sin importar su origen, orientación sexual, posición socioeconómica, entre otros; con el fin de que todos los participantes se sientan incluidos y parte de algo, un lugar seguro donde no van a ser juzgados. El grupo de teatro logra convertirse en su segundo hogar, un lugar donde son libres tiene voz y voto, el teatro, les brinda la oportunidad de poder expresar sentimientos, emociones y opiniones. David Espinosa, agrega “Nuestra meta general es la de la inclusión social”(Comunicación personal, enero 2022).

Juan David Flores Palacio, es un joven de 17 años, cursa grado 11 en el colegio Pedro Antonio Molina, al Norte de la Ciudad de Cali, padece de trastorno por déficit

de atención, toda su vida ha tenido dificultad para relacionarse, expresarse y comunicarse, siendo este un impedimento para rendir académicamente conoció el grupo de teatro por su prima Herid Valeria Mejía. Juan David, expresa, "Yo tenía miedo de ingresar al grupo, de conocer nuevas personas, de no poder actuar, de no ser lo suficiente para el grupo, pero me sorprendí porque encontré a mi familia" (Comunicación personal, enero 2022). Expressarte abrió sus puertas y le ayudó a Juan David a conocerse a sí mismo y a los demás, cambió por completo su vida y ahora es una persona completamente diferente, también añade que, "me empezó a ir mejor en la escuela, me siento importante, parte de un grupo, y muy capaz aunque me cueste más que a los demás", el grupo acogió a Juan David como un hermano y así a cada uno de sus integrantes, todos son una pieza valiosa y elemental para el equipo (Comunicación personal, enero 2022).

Cabe señalar que el teatro atrae a la comunidad, es una forma de conocimiento, muestra el mundo para así transformarlo; el grupo está luchando para convertirse en una fundación que ayude y apoye a las personas, quieren conformar un espacio de liberación y a su vez un lugar de trabajo, aprendizaje y construcción.

Pavlosky (1933), fue psiquiatra, actor y director argentino, dejó una huella muy grande por su compromiso político y sobre todo como dramaturgo, elaboró el concepto de teatro como forma de expresión, y medio de resistencia. Entonces, Dubatti (2005), hace un análisis a partir de la obra de Pavlosky (1993), y manifiesta que:

El teatro adquiere recursivamente la función micropolítica –ya no macropolítica- de construcción de otras territorialidades de subjetividad alternativa. El teatro se transforma en metáfora epistemológica del contrapoder y, por el convivio, en herramienta de resistencia contra la desterritorialización de las redes comunicacionales, contra la desautorización del hombre, contra la homogeneización cultural de la globalización, contra la insignificancia, el olvido y la trivialidad, contra el pensamiento único, contra la hegemonía del capitalismo autoritario, contra la pérdida del principio de realidad, contra la espectacularización de lo social y la pérdida de la praxis social (p.38).

Partiendo de ahí, el teatro es una alternativa que va en contra de los regímenes de la sociedad como se conocen, va más allá del sentir del ser humano, para que así pueda desarrollar sus habilidades expresivas, comunicativas y críticas. Se trata de un reconocimiento del cuerpo como mecanismo comunicativo, pero también de la mirada del otro como una alternativa legitimadora del ser y sus realidades, toda vez que el ejercicio del teatro se hace y se piensa en son del otro.

De hecho, el teatro se emplea como un movimiento de expresión de pensamientos e ideas, no solo para tratar hechos sociales, sino, inquietudes existenciales como el amor, la vida, la muerte, entre otras.

Es necesario resaltar que el teatro comunitario brinda un espacio de resistencia y de pensamiento colectivo. Julián Correa, declara que, "Generalmente luego de la presentación de la obra, se genera un foro temático, sin el objetivo de llegar a una conclusión, si no, de llegar a una reflexión en el público"(Comunicación personal, enero 2022).

Figura 5. Foro realizado después de una presentación

Fuente: Foto de elaboración propia

Estos procesos tienen el objetivo de cambiar pequeños mundos, comenzando por pensarse a sí mismos, para después pensarse en comunidad y generar reflexiones, en ese sentido, los jóvenes que hacen parte del proyecto son personas que empiezan a reconocerse y a ganar seguridad, a su vez a tener posturas políticas concretas, no influidas por el grupo, ya que Expressarte solo genera los espacios para pensarlo. A través de los montajes empiezan a reflexionar, sin embargo, los jóvenes están permeados por la sociedad y de alguna manera se llevan un conocimiento y junto lo que reciben construyen su proyecto de vida.

Se convierte en una manera de resistencia y de transformación cultural, sus espacios permiten que cada participante contribuya y piense de manera individual y sobre todo colectiva en la formación de áreas generadoras de cultura.

Figura 6. Expressarte presente en el paro nacional

Fuente: Foto tomada de redes sociales

Julián Correa, afirma que, “He tenido la oportunidad de trabajar en teatros comunitarios como Expressarte, de conocer el espacio, y así mismo participar en festivales comunitarios en el país, el teatro es un medio de resistencia de integración de la comunidad, de participación y de construcción de pensamiento y sobre todo de identidad”(Comunicación personal, enero 2022).

Expressarte crea espacios de reunión donde la comunidad ha convertido el lugar en un sitio de encuentro, ellos trabajan sus problemáticas, hacen estudios de casos y realizan una construcción frente a los procesos educativos y formativos, analizando los alcances que pueden tener en la comunidad. Por otro lado, afianzan la comunidad y la invitan a resistir, el director debe tener en cuenta los problemas y las situaciones que presenta la comunidad, para así empezar a trabajar desde la reflexión, para que las personas interesadas tomen la posición de cambio.

Okajura Kakuzo (1999), fue un filósofo, escritor, y crítico de arte japonés, director de la Escuela de Bellas Artes de Tokio, agrega que “El arte, para que tenga valor, tiene que estar engranado en la vida contemporánea. No se trata de menospreciar las creaciones del pasado, sino de procurar asimilarlas a nuestra propia conciencia”.

(p.1). Por esta razón, el grupo de teatro Expressarte realiza un estudio minucioso de la realidad que vive la comunidad del barrio San Luis para así elaborar piezas artísticas que informan y generan conocimientos.

Asimismo, el teatro genera cambios a partir de sus obras generadoras de conciencia, los temas abordados son hechos sociales que acontecen a la humanidad, de este modo los involucrados reflexionan y comienzan a tener cambios consigo mismo, con sus familias y con su comunidad, de alguna u otra manera aprenden a manejar los conflictos por medio del diálogo logrando solo impactos positivos. Esto lo puedes poner arriba donde hablas de los temas que tratan las obras.

San Luis es un barrio popular de la ciudad de Cali, el cual se ha visto influenciado por la violencia de pandillas, drogadicción, entre otros factores que alteran la paz de la comunidad, el grupo comunitario Expressarte desde sus inicios trabaja en aportar un cambio por medio de sus procesos artísticos, permitiendo la participación interna y externa de los habitantes de la zona, principalmente el grupo está conformado por jóvenes que son la población más vulnerable del sector.

Estos proyectos son un componente decisivo para la consolidación de una sociedad tolerante. Como lo cita “El Salvador, productivo, educado y seguro” (Plan quinquenal de desarrollo, 2014-2019)

Constituye la fuerza viva, creativa y colectiva del país; aporta sentido y contenido a las prácticas sociales y a las obras materiales y simbólicas que se construyen, y ofrece un amplio abanico de posibilidades y capacidades para impulsar la transformación integral de la sociedad. (Berculturaviva, 2016, p.7)

El teatro brinda una alternativa que fortalece las bases de una sociedad, brinda cambios y genera nuevas posibilidades, gracias a la visibilización de la realidad por medio de piezas creativas que permiten realizar un aporte de gran peso para la comunidad.

Según Eduardo Canizales, director del grupo, la violencia en la comunidad disminuyó, ya que muchos de los jóvenes que se inscribieron en el grupo eran parte de pandillas, optaron por ocupar su tiempo libre en actividades que aportan beneficios en sus vidas, alejándose de los peligros y dejando a sus madres más tranquilas y contentas, Eduardo, comenta “Ya las mamás ni se preocupan porque

sabían que sus muchachos estaban en el grupo, ayudándome a mí, actuando o ayudando a la comunidad” (Comunicación Personal Enero de 2022).

Partiendo de que el teatro cumple con los elementos básicos de la comunicación, en el cual existe un emisor que emite un mensaje codificado a través de un canal para que un receptor lo decodifique. Además, se puede decir que se incluyen los sentidos, de ahí la importancia de la música, los silencios, los colores, la interacción, manejo, entre otros.

Un artículo realizado por Ayala (2013) declara que:

La comprensión del proceso de la comunicación y el teatro se debe al aporte importante del conocimiento del campo de la Comunicación, que nos muestra que en la comunicación teatral tiene que existir un proceso activo de comprensión entre emisores y receptores; es decir, para que la comunicación sea efectiva tiene que haber, en parte, un significado compartido (p.1).

Partiendo de ahí, el conocimiento expresado por la obra debe ser en común tanto para los actores, el director y la comunidad facilitando la interpretación del mensaje, el teatro comunitario marca la diferencia, ya que permite la retroalimentación por medio de un foro, en la cual existe una comunicación bidireccional donde todos son partícipes de la creación de conocimientos, del mismo modo, Kaplun (2017) plantea un modelo de comunicación que permite una participación activa entre los involucrados, en el que todos construyen el conocimiento (p.23).

A raíz del trabajo desde el conocimiento y la conciencia comunicacional, Expressarte trabaja sobre 3 ejes, el eje comunicativo organizacional, artístico pedagógico y el de gestión.

A nivel comunicativo organizacional, se habla de una comunicación interna y externa, o sea, la manera de comunicar hacia adentro y cómo se relacionan con el entorno, en lo artístico pedagógico se refieren al trabajo en la construcción de obras de carácter crítico, las cuales abarcan situaciones o problemas que aquejan a la comunidad del barrio San Luis. Eduardo Canizales, menciona que, “Trabajamos mucho en la memoria histórica, esto permite que todos tengan un poco de reflexión, convirtiéndolos en personas críticas de nuestra sociedad y críticos de sí mismos”.

Los seres humanos nos comunicamos de manera verbal y no verbal, un cuerpo en escena, es un cuerpo adiestrado, que responde los estímulos de la escena misma, está generando diversas comunicaciones, unas construcciones de sentido muchas veces nuevas, que también empiezan a proporcionar herramientas para que tanto el intérprete como el espectador encuentren nuevas formas de comunicación, David Espinosa, afirma que, "En el grupo de teatro hablamos mucho de la construcción de la imagen poética y es como podemos contar una historia, no con la crudeza de una noticia si no con la belleza de la poesía, como la metáfora se transforma desde la imagen, así mismo el cuerpo, el cuerpo en la escena, es poesía"(Comunicación personal enero de 2022).

Figura 7. Sofía Cuaran

Fuente: Elaboración propia

La herramienta principal del actor es el cuerpo, siempre se tiene un mensaje social que dar y las obras hacen reflexionar al público sobre lo que está pasando de una manera diferente, mostrando la realidad, las imágenes teatrales incluso pueden llegar a ser muy fuertes, al punto de que el público entre en catarsis logrando reflexionar, no obstante, a la hora de construir una obra se debe tener cuidado para expresar lo que se quiere sin que el público se sienta amenazado.

A partir de lo anterior, actualmente, el grupo cuenta con más de 10 obras, centralizadas de manera concreta ante una crítica constructiva y reflexiva sobre los hechos que afectan la sociedad, entre las más conocidas se encuentran, "Fragilidad", cuya trama se centra en el abuso "Había una vez", que habla sobre los jóvenes y la drogadicción y "Día de campo de batalla", que habla sobre la violencia que sufre el país en lo que corresponde a la corrupción, entre otras obras que se manejan en el marco cultural.

El teatro comunitario, facilita un espacio participativo, que reivindica el derecho cultural a desarrollarnos. La participación ciudadana es elemental, por eso para que los espectadores se sientan parte de este acto cultural, al final de cada función se realiza un foro que brinda un espacio de comunicación bidireccional entre los espectadores, los actores y el director, se lleva a colación el contexto de la obra, para así generar un pensamiento crítico y hacer una lluvia de ideas para generar un cambio, además, no solo brindan estos espacios, sino, que una vez al mes se reúnen habitantes de la comunidad para hablar acerca de los problemas del barrio, buscar una ayuda y trabajar en equipo, por otro lado, cada vez que van a empezar a construir una obra se reúnen para entre todos, hacen un proceso de investigación profunda y se tocan temas importantes para la sociedad.

El mensaje está implícito en la comunicación y la transformación social desde el teatro y por el teatro, primero se da desde diferentes direcciones, una en el papel que ha desarrollado el teatro para formar jóvenes en espacios o en territorios con complejidades sociales, se ha convertido en una opción para muchos chicos que se encuentran en la misión de transformar su mundo, por otro lado, lo que ocurre con el espectador cuando se encuentra con historias donde se ve identificado, la escena narra una hecho que de alguna u otra manera él identifica, porque está ligada a su historia de vida y quizá sin ser ejemplarizante pone en evidencia otras posibilidades de enfrentar el problema.

Allí empiezan a aparecer reflexiones desde el espectador, que contribuyen directamente a la transformación social. El teatro genera puntos de encuentro, donde empieza a incorporar a madres de familia, vecinos, amigos y empieza a crear una organización en torno al teatro transformando a una comunidad.

De igual forma, cada obra de teatro del grupo Expressarte está basada en una problemática que afecta de manera positiva y negativa a una sociedad, por ende, debe ser conocida y su puesta en escena debe generar una acción en el espectador, en ese sentido, el nudo o dificultad de la historia es la que posee el hecho social y el que va a causar que el espectador indague, genere conciencia o busque

soluciones, esta actividad genera nuevos conocimientos e interpretaciones del mundo.

El autor Irazábal (2004) afirma que:

El teatro comunitario es dialéctico en un sentido brechtiano, ya que crea obras donde lo visible es el nudo y no el resultado en sí, y es en la detección del nudo donde el espectador busca otras posibles respuestas y soluciones, promoviendo de esta forma una nueva visión del mundo que culmine en una actitud crítico-transformadora (p.74).

Actualmente el grupo cuenta con 23 integrantes entre los 7 y 25 años. En sus 24 años, luchan para que el teatro sea visto como un hecho artístico y formador de artistas, pero también como herramienta pedagógica para la construcción de nuevos mundos, promoviendo el respeto, amor, crecimiento personal por medio del arte.

Figura 8. Grupo de teatro Expressarte.

Fuente: Redes sociales Expreesarte (2022)

Creer en el arte teatral como una herramienta y fin para la construcción de una sociedad consciente, crítica y libre, quieren que su espacio sea de constante aprendizaje, tanto para sus artistas y su público, porque tanto niños, jóvenes y

adultos reconocen sus capacidades, saberes y conocimiento que cada uno tiene para enseñar y aprender.

Eduardo Canizales, manifiesta que, "Creemos en la democratización del conocimiento y la información que promovemos con nuestras obras promoviendo crítica de posturas políticas y filosóficas"(Comunicación personal enero de 2022).

Por consiguiente, para el grupo ha sido un proceso difícil, cambiar la perspectiva de ver teatro, ya que no es solamente ir a entretenerse, si no de concientizar lo que ponen en escena y aceptar que se vive en la realidad, y que con ayuda se puede generar un cambio.

8.4. CAPÍTULO II: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DEL GRUPO DE TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE DEL BARRIO SAN LUIS

Para el desarrollo de este segundo capítulo se llevó a cabo una serie de entrevistas a los integrantes del grupo Expressarte, además del uso de métodos de observación aplicados en las reuniones, presentaciones y grupos focales realizados con los miembros de la comunidad del barrio San Luis, los cuales participan del grupo de manera interna y externa.

Las expresiones artísticas son el uso de métodos como modo de expresión y comunicación, las formas de arte expresadas por un artista es una manifestación de su apreciación de la realidad, los refleja en productos los cuales el público se siente identificado, partiendo de ahí, es indispensable para entender la sociedad, el arte en su concepto, por medio de sus proyectos desarrolla una propuesta del mundo, por ello posibilita modificar la vida los individuos.

En otras palabras, el arte es un modo de expresión en todas sus actividades esenciales, el arte intenta algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. (Read, 1990, p.2). Así mismo, el arte es universal y todas sus corrientes artísticas como la pintura, el teatro, la fotografía, entre otras, están ligadas al plano terrenal y su intención no es solamente crear, sino generar un impacto en el mundo, la sociedad y el creador.

Lo cual demuestra a través de sus investigaciones que el arte es una forma de conocimiento tan precioso para el hombre como para el mundo entero, los

resultados obtenidos afirman que el hombre comienza a comprender su ambiente, su importancia en la humanidad y en su vida.

La participación de la población en su totalidad no es posible, puesto que existen muchas barreras que impiden el acceso a la cultura, así mismo no solo se manifiesta en el acceso si no en el mantenimiento de estos grupos culturales como teatros, colectivos de baile y pintura, etc.; además de poseer bajos recursos, no poseen una infraestructura adecuada, y sobre todo formación, siendo esto un factor que impide su reconocimiento a mayor escala.

Es necesario recalcar que el arte es un derecho de todos, por esta razón requiere de una intervención más activa del individuo, la cual puede fortalecer gracias a los mecanismos de participación ciudadana empleados en los procesos artísticos, en este caso tomando como referente el grupo de teatro comunitario Expressarte.

El concepto de ciudadanía abordado por la autora Bobes(s.f.) objeta que:

Ciudadanía puede ser definida como un conjunto de derechos y deberes que hacen del individuo miembro de una comunidad política, a la vez que lo ubican en un lugar determinado dentro de la organización política, y que, finalmente introducen un conjunto de cualidades morales (valores) que orientan su actuación en su mundo público (p.1).

Dicho de otra manera, la ciudadanía es un conjunto de derechos y deberes a los cuales el individuo está sujeto en su relación con la sociedad, por ende, deben ser cumplidos, así mismo, son fundamentales para la convivencia y para ser miembro de una comunidad.

Figura 9. Reunión del grupo Expressarte y personas de la comunidad para un proyecto con la junta de acción comunal.

Fuente: Redes sociales Expresarte (2022)

Hay que mencionar, además que está ligado al derecho, sobre todo a los derechos políticos, sin ellos el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado, estos permiten la participación directa o indirecta del individuo en el gobierno, la ciudadanía exige al individuo, que cumpla sus deberes, y que, lleve a cabo sus tareas para el desarrollo de la comunidad, teniendo en cuenta que los problemas deberían ser una preocupación de todos. Existen tipos de ciudadanía, pero en este caso abordaremos la ciudadanía cultural, la cual son los derechos referidos a manifestaciones artísticas.

La participación ciudadana tiene legitimación articulada con la democracia. Por tal, cuando se busca el populismo político o hay intereses en la aceptación social, los discursos que articulan la democracia con la participación ciudadana, cobran validez y valor especial. De acuerdo “Algunos mecanismos de participación ciudadana han sido integrados en el repertorio político de las democracias representativas con cierta naturalidad” (Welp y Ordoñez, 2017, p.11).

En lo concerniente, en una sociedad democrática, todos tienen derecho a participar sin ninguna excepción, los ciudadanos que hacen parte de un grupo tienen metas en común, de tal manera influyen en la toma de decisión y ejercen así la ciudadanía.

Una formación artística contribuye a la construcción de una identidad sociocultural, dado que, al ser enfocada en la ciudadanía, suscita a reflexionar sobre la cultura y la sociedad desde una mirada reflexiva. El grupo fomenta la participación de los

niños, jóvenes y adultos en las distintas experiencias que brindan estos espacios, fortaleciendo el sentido de pertenencia y comunidad, generando un aporte importante en la participación democrática.

Santiago Cajiao, integrante del grupo hace 9 años, manifiesta que, "Expressarte nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos, a través del arte, hacemos ejercicios de investigación y de comunicación para vincular la realidad a nuestros procesos" (Comunicación personal enero de 2022).

Por otro lado, el director del grupo potencia la participación ciudadana por medio de piezas de improvisación que construyen a partir de problemas sociales que enfrenta la comunidad, de manera que impulse a los individuos a pensar y a buscar posibles soluciones, por otro lado, realizan debates y manifestaciones que expresan su sentir y el de la comunidad, impulsando a los jóvenes a tomar la iniciativa, asimismo, Eduardo añade que, "promovemos el liderazgo y los valores propios del líder".

Más aún, establecer una educación que aporte al desarrollo integral de las personas; que impulse el conocimiento del arte y la cultura; que ayude a la formación de ciudadanos sensibles a la realidad que les rodea, con la facultad de instaurar no sólo una participación democrática sino también una conciencia de su pertenencia a una sociedad consciente de su presente y su futuro.

Aparici y Osuna (2013) destacan que una de las claves para la construcción de una cultura de participación es el modelo de comunicación. Según los autores, el modelo horizontal es "La base para establecer una relación colaborativa basada en el consenso y la confianza mutua" (p.139). En otras palabras, es el fundamento para lograr una verdadera cultura participativa.

Abordar el teatro desde la ciudadanía genera espacios equitativos entre los participantes y su entorno favoreciendo la comunicación horizontal de los actores, director y público. Los integrantes del grupo obtienen una participación activa gracias a los talleres que brinda Expressarte y el fácil acceso que tienen a ellos, por lo que están más involucrados con el medio a diferencia de los espectadores que tienen el espacio limitado, sin dejar de ser importante y enriquecedor, los sujetos dialogan y discuten en los espacios creados, por consiguiente la labor de los integrantes es demasiado importante porque tienen por objetivo educar a los demás sean amigos, familiares y vecinos, para así ir replicando y construyendo conocimientos.

Manuel Muñoz, padre de familia de la joven Wendy Muñoz y participante del grupo hace seis meses, manifiesta que, "Queremos que nuestro teatro sea un espacio lleno de aprendices formadores y público"(Comunicación personal enero de 2022).

La producción de obras va más allá de reflexionar sobre los distintos hechos sociales, sino que también conducen a un cambio, por esta razón sus piezas permiten visualizar la realidad desde otras miradas, con el fin de formar proyectos en conjunto con la comunidad para analizar los contextos, investigarlos y cambiarlos, estos desarrollos construyen sociedades democráticas gracias a los mecanismos de participación que emplean.

Expressarte cada año celebra sus inicios con la realización de un encuentro organizado en comunidad, con la comunidad y para la comunidad, en el invitan a los grupos más representativos de la ciudad de Cali como, esquina latina, casa naranja, barco ebrio, entre otros, también presentarán obras de teatro por un valor de 2000 pesos colombianos para que sea asequible, estos fondos están destinados a la compra de indumentaria y elementos necesarios para ambientar y representar las piezas artísticas, además en este evento hacen uso de las redes sociales para que los ciudadanos tengan conocimiento de sus actividades, igualmente realizan talleres de formación y sensibilización totalmente gratis en el que tanto la comunidad del barrio San Luis como los habitantes de la ciudad pueden participar.

Al respetar y participar del arte, se promueve la identidad cultural, se fortalecen los derechos humanos y la participación ciudadana. El grupo constantemente trabaja en convertir democráticos estos lugares, para así reforzar las competencias ciudadanas, enseñando a la comunidad a interpretar y cambiar el mundo. "Los grupos artísticos están manifestando nuevas iniciativas para favorecer la participación de la sociedad" (Laddaga, 2006, p.1).

La comunicación es la interacción entre el individuo y entorno o entre ellos mismos, dicho de otra manera, es la relación recíproca entre los sujetos y su contexto. En efecto Los seres humanos viven formando grupos en los que mantienen en interacción, es importante llevar a colación la dialéctica entre el individuo y la sociedad, esta analiza la sociedad en sus interacciones, pensando en la comunicación como la mayor herramienta para lograr el desarrollo de la sociedad en sus aspectos sociales, culturales personales e incluso políticos.

Igualmente, los individuos producen un orden social permitiendo reproducirse a sí mismos, cabe resaltar que las sociedades crean e interpretan el mundo según su manera de verlo, para esta interacción se maneja la participación de todos los

sujetos de manera que esté presente la retroalimentación, así mismo Saladrigas y González (2017) , en el documento, La interacción en el camino hacia una comunicología, objeta que:

Los límites entre emisor y receptor se pierden porque el rol es intercambiable... Esta forma de mirar el proceso establece iguales condiciones para los que intervienen en él, a la vez que precisa la relación e influencia, que el entorno que le sirve de escenario tiene sobre el mismo, así como las prácticas sociales en que se inserta y a las que le sirve de base (p.1).

El teatro es cultura y permite explorar al máximo la creatividad, también se fortalecen otros aspectos como la sensibilidad a los problemas, la comunicación, elaboración, reflexión, entre otros, del mismo modo abarca las maneras de vida en sociedad, sus historias, valores, contexto social, político y cultural.

Un claro ejemplo es el teatro de Moliere, un dramaturgo y actor, considerado el padre de la comedia moderna, en sus obras criticaba los comportamientos de la sociedad y los representaba a manera de tragi-comedia. Expressarte desde sus inicios tiene muy en claro que el teatro es un espacio de mensajes y se esfuerzan para que se vea manifestado en sus productos. Santiago Valencia, declara que "Creemos en la efectividad, eficacia y eficiencia de nuestros procesos y resultados".

"Las capacidades expresivas están en uno mismo, y es necesario entrenarlas para conseguir un correcto desarrollo" (Bercebal, 2000, p.50). Es importante mencionar que el autor no hace referencia solamente a los artistas si no a todos los individuos, lo cuales acudiendo a la formación adecuada pueden para fortalecer la comunicación eficaz, así todos los elementos que forman el lenguaje como, los gestos, manejo de la voz, etc, indiquen la manera adecuada de lo que buscan.

Por consiguiente, desarrollan en los integrantes la capacidad de emitir, escuchar, consolidar el desarrollo personal, los valores y la conciencia comunitaria, así mismo ven la enseñanza como una de sus prioridades, la educación es un elemento que aprovechan, porque una comunidad educada es inteligente, opina y genera conocimientos.

Cada reunión es una experiencia diferente que nutre el pensamiento de los niños, jóvenes y adultos, a su vez construyen ideas según sus necesidades.

De esta manera, según los autores De LA Torre y Moraes (2005) manifiestan que:

Mediante el teatro nos acercamos a un aprendizaje integrado, entendiendo este como un proceso mediante el cual vamos construyendo nuevos significados, al mismo tiempo que mejoramos estructuras y habilidades cognitivas. Y, en la didáctica de las lenguas, se nos ofrece como recurso, como estrategia y como escenario formativo para experimentar un aprendizaje lingüístico integrado (s.f.)

Figura 10. Juan Esteban Ibarra

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, Eduardo Canizales y Julián Correa, por medio de actividades creativas descubren la manera de expresarse y de formar con el grupo su propio lenguaje, un modo de hacerlo es realizando dinámicas que generan la participación entre dichos participantes.

El director del grupo cuenta que tuvo la oportunidad de participar de un taller que brindó un colectivo en la ciudad de Bogotá, el cual le permitió enriquecer su proceso como formador y el del grupo, de modo que aprendió el modelo a seguir para realizar una creación de obras con carácter crítico y transformador, Eduardo, añade que, “La primera es pensar el tema a tratar y analizarlo a fondo, después empezar a sentirlo como un hecho que afecta de alguna manera a la comunidad, luego realizar un foro con Expressarte en el que se discute el tema, para así darle paso a la construcción de la obra, por último se da a conocer el trabajo al público, para que

se unan, participen, se identifiquen y formen un cambio”(Comunicación personal enero de 2022).

Siguiendo esta línea, este proceso mencionado permite que las creaciones sean construidas con fines de formación, el detallado tiempo que dedican a cada uno de los pasos, es una muestra clave de dedicación.

La interacción que cumple Expressarte es fundamental y se da tanto de manera interna, en la comunicación del grupo cuando hablan y construyen entre ellos, y de manera externa, en los foros que realizan al final de cada obra o los que programan con algún fin, de este modo está presente la retroalimentación de todos los sujetos implicados, así mismo la comunicación es activa porque los espectadores no solo reaccionan, sino que tienen la oportunidad de opinar acerca del tema.

El entramado social, con sus conflictos, distorsiones, riesgos, personajes y demás, reconstruye situaciones que tienen lugar en el contexto de la comunidad. Así, todo lo sucedido en el teatro del barrio, pasa a ser una representación del teatro real que se evidencia en el contexto social. Es por lo que “...la sociedad diseña una serie de “papeles” del tipo de los que escribe un autor teatral para sus personajes, que los aprendemos y los representamos en la interacción social” (Beltrán Villalva, 2010, p.21).

Por otro lado, la autoridad es la representación de masas, por ejemplo, el presidente es el máximo representante del pueblo y por ende habla y busca el bienestar común, entonces se creía que debía de existir un modelo de representación de masas como modo de expresión de la mayoría.

La historia ha sido creada por los hombres y por ende es importante que exista uno o más dirigentes que lo administren de manera adecuada, bajo la noción, el pueblo siempre tiene la razón y es el que tiene la última palabra, lo cual a través de la historia ha demostrado que es mentira, en cuestión se convierte en una lucha de poderes en la que pueblo es el último.

Con la llegada de la tecnología se han transformado los medios de comunicación, la opinión pública es más propagada, pero sin fundamentos, por lo que el individuo ya no piensa solo, “hemos pasado de una cultura de ideas a una cultura de imágenes (Fueyo Álvarez, 1982, p.120).

No obstante, ha arrastrado al ser humano a una pérdida de conciencia crítica, desprendiéndose de la realidad y las necesidades de la población, sobre todo de los procesos políticos en los que deberían ser partícipes todos los individuos como los seres pensantes que son, por otro lado, los medios masivos saturan a la población con entretenimiento que desconecta y distrae a la sociedad, teniendo como consecuencia sujetos que no escucha, reflexionan, analizan y construyen.

Los medios de comunicación brindan oportunidades de cambio, pero siendo empleados de la manera adecuada, " ...los medios sean el contenido y no el medio" (McLuhan, 1964, p.1).

Willians (s.f.), es un autor en la investigación sobre medios de comunicación, el define los medios de masas como los más empleados por la sociedad a la hora de informarse, pero a su vez hace énfasis en el error de este fundamento, declarando que,

Lo que los términos y las presunciones por lo general nos impiden ver es que los inventos técnicos se dan siempre dentro de las sociedades, y que las sociedades son algo más que la suma de relaciones e instituciones de las cuales los inventos técnicos han sido excluidos mediante una definición falsamente especializada (p.184).

Es decir, se excluye totalmente el papel de la sociedad, No obstante, es la sociedad la que le da legitimidad a la herramienta y al uso que esta tenga. Si bien la tecnología se puede asumir como herramienta, el uso de esta, entendido como técnica, podría ser definido socialmente desde la legitimación de su uso.

Se vive en la actualidad una era de capitalización donde lo primordial es vender, conseguir un beneficio económico más que formar, así mismo otro factor que se vio afectado es la cultura con la llegada de la industria cultural, en ellas los sectores culturales como la música, el teatro, los libros, etc., están enfocados en producir y distribuir bienes y servicios contribuyendo con el desarrollo del país.

Así mismo los autores Szpilbarg y Saferstein (2014) afirman que:

El concepto de industria cultural fue utilizado para describir este sistema de la cultura, que funciona de la misma manera que cualquier empresa capitalista: el cine, la radio y la TV son un sistema de producción mercantil que lleva al orden y la estandarización (p.63).

El punto central de los autores es que el arte aparece en el capitalismo actual como parte de la industria. Esta industrialización del arte genera una suerte de debilitamiento de este, acercándolo cada vez más a la cosificación e instrumentalización de su presencia en la sociedad, alejándolo de otras realidades que puede brindar desde su filosofía, tales como la representación de las realidades, de las identidades, la construcción de escenarios de equidad e incluso el fortalecimiento de alteridades y formas de comprender al otro.

Para Adorno y Horkheimer esto tiene un impacto negativo en la sociedad porque la industria cultural es un telón que permite la dominación de la sociedad. Un término empleado por ellos es la alienación hace referencia a la manipulación de los sujetos por la industria cultural, en la que se impide pensar y el público está controlado en su manera de pensar, expresar, decidir y qué hacer. "...las masas sucumben, más aún que los afortunados, al mito del éxito. Las masas tienen lo que desean y se aferran obstinadamente a la ideología mediante la cual se les esclaviza" (Horkheimer y Adorno, 2009, p. 178).

De tal modo, los productos de la industria cultural están dedicados a producir el sistema económico, de ahí no promueven el cambio, no incitan a pensar, mucho menos a reflexionar sobre la realidad.

Figura 11. Taller de sensibilización organizado por Expressarte

Fuente: Redes sociales Expressarte (2022)

Muchas piezas de teatro en la actualidad están dedicadas solo a producir bienes y servicios como lo mencionamos anteriormente, pero los grupos de teatro comunitario marcan la diferencia porque tienen un enfoque diferente, primeramente son unas entidades no lucrativas, ósea no buscan un beneficio económico sino promover iniciativas para comunicarse con la sociedad, trabajan por vocación y todo lo consiguen trabajando en comunidad, además cada proyecto, actividad, pretende dejar una huella en los participantes que impulsen a fortalecer el pensamiento crítico e ir más allá de lo que indican los medios.

“Se plantea, entonces, un fenómeno nuevo, típico de este siglo, resultante de la aparición de formas dramáticas de espectáculo que quitan al teatro el monopolio de la satisfacción de la necesidad dramática del público” (Gene, 1995, p.120). Esto pone al teatro en una condición desfavorable con relación a otros medios actuales como la televisión o incluso el internet en la actualidad. No obstante, se puede pensar que el papel del teatro cobra un significado de representación para quienes lo viven desde lo comunitario. El teatro puede que ya no sea el medio principal de entretenimiento actual, puede que su alcance sea limitado y que las grandes masas no acudan en bandada a él. Pero lo que sí logra el teatro, es llevar la cotidianidad vivida de los miembros de la comunidad a una cotidianidad representada.

Del mismo modo, intentan ser un medio de comunicación e información por medio de sus estrategias, Expressarte es consciente de que la sociedad está permeada por unos medios de comunicación masivos que contaminan y manipulan en vez de promover el pensamiento y la transformación, por ende luchan para dejar ese granito de arena en la comunidad, el cambio puede empezar a fomentarse desde el hogar, por esta razón trabajan arduamente para que sus integrantes enseñen a los demás por medio de sus proyectos los cuales sirven como elementos de educación hacia la comunidad.

Es importante la diferencia que pretende marcar el grupo de teatro como medio que puede generar comunicación, de ahí que sus objetivos están basados en construir personas críticas que alcen su voz y la de los que no pueden, cambiando la mirada de concebir el arte como un medio que entretiene sino como una herramienta que también forma personas críticas.

Figura 12. Marcela Amaya y Camilo Cerón en la obra día de campo de batalla

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, fortalecer la construcción de conocimientos en conjunto, para que esta parte de la población sea consciente y vaya trascendiendo a los demás hasta alcanzar una población más grande; por otro lado, enfrentan un gran reto porque los medios masivos le quitan visualización y reconocimiento al grupo, distraen a la población, los cuales optan por no salir de sus casas ya que todo está a su alcance.

Expressarte emplean el voz a voz como principal método de comunicación, también otro modo al que llaman “enrolar” el cual explican como una manera de ganar, ganar donde ellos consiguen patrocinio a cambio de publicidad para una entidad, por ejemplo, en el encuentro del año pasado, todos los integrantes se fueron caminando por el barrio San Luis en busca de ayudas para su festival, en una panadería consiguieron doscientos refrigerios para los artistas invitados a cambio de mencionar la empresa al final de cada presentación, además consiguieron dos habitaciones en un hotel del barrio para hospedar a dos artistas que venían directamente desde el Chocó.

Es importante recalcar que todo ha sido un trabajo de la comunidad, y así han ido construyendo su identidad, por otro lado, están empezando a hacer uso de las redes sociales como Instagram y Facebook para dar a conocer sus procesos y tener un mayor reconocimiento a nivel local. Gracias a la gestión realizada por el director en el 2018 tuvieron la oportunidad de participar en el Festival Internacional de Teatro realizado en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura con su obra: Día de campo de batalla, la cual aborda la temática de las incoherencias de la guerra, un

matrimonio va de visita al campo de batalla con la intención de vivir un día de campo junto a su hijo que se encuentra en una trinchera. Allí aparece un soldado enemigo con quien deciden compartir el día. Sorprendidos descubren que ningún bando desea la guerra y deciden terminar con ella. La ingenuidad de los personajes se rompe cuando la realidad de la guerra desata toda su furia matando sus ilusiones al final de la obra.

Así mismo, tuvieron la oportunidad de participar en muchos festivales a nivel local y nacional, por otro lado, en el año 2022 se han dedicado a realizar talleres permanentes de sensibilización. Por medio de las herramientas de comunicación que han construido a lo largo de sus 24 años, están logrando un mayor alcance en la comunidad, también han reforzado el desarrollo de su producción teatral bajo la metodología de “creación colectiva” en la que prioridad siempre ha sido el tratamiento de temáticas que surgen de reflexiones sobre la realidad social.

8.5. CAPÍTULO III: DESARROLLO DE UN PROYECTO COMUNICATIVO QUE VISIBILICE LOS DIÁLOGOS REFLEXIVOS QUE TIENE EL GRUPO DE TEATRO COMUNITARIO EXPRESSARTE DEL BARRIO SAN LUIS

Para este último capítulo se obtuvo la participación de todo el grupo Expressarte y de la comunidad que de alguna u otra manera han estado involucradas, como padres de familia de los artistas y representantes del barrio san Luis, entre ellos Juan Pablo legro, Isabela Ortiz, Nayibe delgado, Hernando Guevara, Consuelo Ruiz entre otros, que por su apoyo permitieron darle caracterización al desarrollo del proyecto comunicativo de la investigación.

Gracias a los procesos que se realizaron en este trabajo y a todos los actores participantes se pudo dar constancia de la transformación social en la comunidad del barrio san Luis por medio de los procesos sociales que se han gestado a través del grupo Expressarte.

Según lo que plantea el autor Gramsci (2007), la cultura juega aquí un papel central, pues,

Es organización, disciplina del propio yo interior, es toma de posición de la propia personalidad, es conquista de una conciencia superior, por la cual se llega a comprender el propio valor histórico, la propia función en la vida, los propios derechos y deberes (p. 2).

De lo anterior, se puede comprender la cultura como un ejercicio dinámico en doble vía, entre lo endógeno y lo exógeno, pues si bien para Gramsci la cultura es un proceso que se gesta y se fortalece desde el interior, seguramente del exterior vienen procesos que reconstruyen constantemente lo que en el interior se ha creado. Esto en un proceso de reconstrucción cíclica del ser a través del faro de la cultura.

Entonces, la importancia que ha tomado el papel del teatro está enfocado en el papel de la cultural como factor particular que prioriza a los sujetos y a la comunidad como protagonistas de sus propias vidas.

Por esta razón, es importante mencionar que la práctica teatral desarrolla a las personas tanto individualmente como grupalmente, en diferentes dimensiones ya sean políticas, sociales y culturales, dando cabida a procesos que se enfocan en el desarrollo humano, a partir del teatro como método para lograrlo.

En este sentido, el teatro juega un papel elemental a la hora de recuperar identidades porque permite el desarrollo de las capacidades que ayudan a desarrollarlas, por tanto, la definición propia se puede lograr a partir de las vivencias de los individuos en el entorno social, para reforzar este concepto, "el enfoque está comprometido con el respeto a las facultades de autodefinición de las personas". (Nussbaum, 2012, p.1).

El teatro como práctica individual permite el desarrollo personal de los actores procediendo como una herramienta que aumenta la seguridad, a fin de cumplir este objetivo Expressarte realiza talleres totalmente gratis los días sábados de 8:00 am a 12:00 pm para toda la comunidad del barrio san Luis y sus alrededores, en él realizan talleres de improvisación, lo cual sitúa al sujeto a atreverse a contar historias que se plantea al instante, sin tener tiempo de preparación, estas dinámicas contribuyen a que el individuo aprenda a enfrentarse a situaciones inesperadas, a tener confianza a la hora de hablar en público, también se fortalece el manejo de la voz y del cuerpo.

En efecto, estos procesos contribuyen al desarrollo del sujeto en su pensar y actuar, por eso reta al individuo a salirse de su zona de confort, impulsándolo a buscar la mejor versión de sí mismo, incluso el teatro fortalece el pensamiento colectivo, el cual concientiza a cada sujeto acerca las necesidades que tienen los demás.

En el barrio San Luis se han empezado a ver cambios gracias a estos procesos comunicativos, primeramente se presenta un cambio notorio frente a la violencia causada por las pandillas del barrio ya que muchos de sus integrantes empezaron a formar parte del grupo, los niños jóvenes e incluso los adultos están más tranquilos, adquieren aprendizaje y tienen motivaciones que los impulsan a seguir buscando ese cambio que tanto buscan, Juan Pablo Legro, señala que “El proceso ha sido difícil y lento porque es difícil que toda la comunidad empiece a pensar de esa manera, pero las actividades que hemos realizado de la mano con el grupo han permitido que esto vaya cambiando” (Comunicación personal, enero 2022).

De igual modo, mencionan que muchos de los habitantes del barrio no eran conscientes y un factor que influía en ello era porque no conocían su historia, sus problemas, la realidad, y todas las herramientas que brindó la agrupación visibilizada en las piezas artísticas les permitieron reflexionar y concientizar.

Cabe resaltar que cómo expresarte tiene como fundamento el trabajo con la comunidad cuenta con 3 grupos de extensión comunitaria en diferentes sectores de la comuna seis de Cali info de los grupos de extensión. En estos años de trabajo el grupo tiene 6 obras en repertorio que se han desarrollado a partir de trabajos de investigación. Por se detallarán algunas de estas obras con sus respectivas sinopsis:

-PA'QUE-TE CUENTOS (2009) DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Eduardo Canizales . **PÚBLICO:** Familiar

Espectáculo teatral en donde se conjuga el teatro, la cuentería, el mito y la música para expresar algunas de las problemáticas que aquejan a la sociedad. Este espectáculo teatral está conformado por 6 cuentos, que vislumbran temas, como el origen del Amor, la Autoridad, la raza, la Muerte y presentan temas de carácter social como la resiliencia, la equidad de género, el esfuerzo personal y el cuidado de la naturaleza. Los cuentos son adaptaciones de algunos escritos de las memorias del fuego de Eduardo Galeano.

-La Pequeña Maribel (2012) REMONTAJE (2018) DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Eduardo Canizales. **PÚBLICO:** Infantil y Familiar Maribel.

Figura 13. Lucía Gutiérrez

Fuente: Elaboración propia

La sobrina del difunto Capitán Bonanza Arcoíris, ha sido secuestrada por el malvado pirata Barba Vieja, luego de que este matase a su tío es llevada a un gran navío donde es obligada a trabajar, pero con lo que no cuenta Barba Vieja, es que el fantasma de Bonanza hará lo posible por rescatar a su sobrina en medio de grandes batallas y en compañía de sus tres Marineros más leales.

-FRAGILIDAD (2013) .DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Eduardo Canizales,**PÚBLICO:** Familiar

Valentina una niña de 12 años que junto con su madre han sido reubicadas a causa de la guerra, la casa que les es otorgada deben compartirla con otra familia, preocupada por la seguridad de su hija, la madre invita a Albeiro su hermano a vivir con ellas, situación que destroza la vida de Valentina pues esta es abusada sexualmente, no por sus vecinos, si no por su propio tío, al contrario de lo pensado, sus vecinos son los que ayudan a Valentina, demandando a Albeiro y buscando ayuda para la niña.

-FLORCITA (2014).DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Eduardo Canizales.
PÚBLICO: Jóvenes y adultos

Figura 14. Actores de la obra “florecita”

Fuente: Redes sociales Expressarte (2022)

Versión Libre de los Títeres de Cachiporra de Federico García Lorca, Florcita, una chica de 16 años, a la que su madre quiere casar con Don Cristobita, un viejo gordo, feo y adinerado. Pero Florcita ha hecho planes de casarse con Caliche, un joven inocente, soñador y pobre, finalmente, Florcita es obligada a casarse con Cristobita, pero la noche de su boda Caliche va a Buscarla, Cristobita se entera y se vuelca con su porra en contra de Caliche, en medio del tropel Caliche pincha la barriga de cristobita quien se desinfla, hasta solo quedar su cabeza en manos de la madre.

-A ESCONDIDAS. DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Eduardo Canizales.
TEMÁTICA: Memoria histórica: Bipartidismo. **PÚBLICO:** Familiar

Figura 15. Actores de a obra “ a escondidas”

Fuente: Elaboración propia

La Señora Mariana al ver que no hay luz eléctrica y sus nietos están aburridos por no poder usar el internet, decide contarles una historia, esa historia de 1964 y cuenta cómo era el barrio San Luis en sus inicios, sus costumbres y como la Violencia desplazó a su familia hacia la ciudad de Cali, la llegada de la Familia Garzón al barrio San Luis en los 60, cambió la vida de Mariana la hija mayor de este matrimonio, quien se enamora de Rubén un Joven liberal; por las diferencias ideológicas estos jóvenes se enfrentan a la oposición de sus familias a este romance y a la imposición de que Mariana deba casarse con Don Samuel de tradición conservadora y amigo de la familia.

Con la finalidad de exponer los resultados obtenidos en esta investigación se opta por la creación de un álbum de relatos, el cual es un conjunto de imágenes y relatos, de manera que ambas piezas artísticas interactúen entre sí, por esta línea los diálogos reflexivos se desarrollan desde la sistematización de la experiencia y por eso se ve la necesidad de compartirla.

9. CONCLUSIONES

La exposición de la investigación es el fruto de un intercambio de información entre teorías y trabajo de campo, en el cual se tuvo en cuenta la opinión de expertos en el tema, integrantes del grupo de teatro Expressarte e integrantes de la comunidad del barrio San Luis que participan interna y externamente en estos procesos, según los resultados obtenidos se concluye:

Existe una relación directa entre el arte, la participación ciudadana y la comunicación, en la que los relatos de la comunicación pública se convierten en el eje de la expresión artística de carencias y resistencias de la sociedad, cuando desde lo comunitario se gestan manifestaciones como lo es el teatro. En este sentido, el teatro no solamente es una manifestación artística si no una manifestación de resistencia social, de resistencia en la cual se evidencian diversas situaciones.

Se desprende que, podemos hablar de un ejercicio corporal de la comunicación en cada una de las manifestaciones artísticas que convergen en el teatro, entonces esto quiere decir que, a través del cuerpo, no solamente desde la cotidianidad se comunican, sino que también se puede utilizar como un mecanismo artístico de comunicación, ósea el uso del mismo cuerpo para expresar esas intenciones.

De ahí, se pudo evidenciar el liderazgo como oportunidad de manifestación social comunitaria y de canalización para las oportunidades desde abajo, en el liderazgo de algunos individuos para movilizar masas en pro de esas manifestaciones artísticas y del buen uso del tiempo libre.

Por otro lado, la instrumentalización de la cultura ha sido una puerta que se ha abierto con la mirada de esta como una industria. La postura capitalizadora de la cultura y la monetización de sus prácticas, pueden permitir una cosificación que desvirtúe en algunos momentos los beneficios y los roles de esta en la consolidación de las identidades sociales.

Y en la misma vía de las identidades sociales, es viable concluir que cuando se gestan procesos culturales desde abajo, desde las comunidades, estos procesos pueden tender a tener unos matices de esfuerzo y cariño que propician la transformación de los sentires de las comunidades con cualquier tipo de vulnerabilidades, pero más importante aún, gestan escenarios de participación y pertenencia para las generaciones venideras.

Del teatro puntualmente, se puede concluir que funge como espejo social. A las obras que se crean comúnmente en los teatros artísticos comunitarios, muchas veces tienen lugar representaciones de realidades vividas, realidades cotidianas de las comunidades y procesos de autorreconocimiento del colectivo en estos. Es por esta razón que, a manera de conclusión, el teatro puede incluso servir como medio educacional para hacerle frente a diversas problemáticas sociales.

Por otra parte, las manifestaciones artísticas comunitarias como alternativa de representación, participación y frente de construcción de tejidos sociales, son el resultado del trabajo de un líder carismático comunitario. Sin la presencia de uno o más líderes que hagan el llamado a la acción y lo direccionen, es difícil que se logren gestar estos escenarios de cambio. Por tal motivo, se puede pensar que, si se piensa gestar en alguna comunidad vulnerable algún proyecto social desde el arte, es imprescindible buscar en primera instancia los líderes carismáticos comunitarios de estos entornos.

Para finalizar, es imprescindible que la comunicación como campo de estudio, se fije en los procesos desde abajo para reconocer desde las mismas bases de la comunicación, ejercicios y fenómenos de la comunicación que se gestan desde lo comunitario hacia arriba, es decir hacia los otros grandes entes como lo es el gobierno.

10. HALLAZGOS

La caracterización de este trabajo está relacionada con el teatro como herramienta comunicativa de transformación social, se determinaron una serie de descubrimientos, expuestos en los capítulos anteriores a partir del instrumento metodológico, la información presentada es un resultado de la recopilación de datos, las entrevistas, trabajos de observación y grupos focales.

Primeramente, el grupo surgió en tiempos de crisis cultural y social para el barrio San Luis, por un lado, estaba presente la violencia por parte de pandillas las cuales impiden el desarrollo óptimo de la comunidad y por otro lado la falta de procesos culturales que dificultan el fortalecimiento de la comuna.

En ese sentido, se descubre que el teatro es universal y fundamental para el desarrollo de las culturas ya que las reproduce y construye, además de posibilitar la representación de todas ellas por medio de sus procesos artísticos, en efecto el teatro comunitario no es un lugar de ocio, es una forma de producción para construir mundos. Se descubrió que Expressarte busca el crecimiento del entorno y los individuos, por eso aborda las situaciones sociales y políticas del país, convirtiéndose en una herramienta fundamental para conocer la realidad.

Por otro lado, Expressarte ha democratizado el arte porque es un espacio de inclusión en el que se permite la participación de cualquier persona de manera voluntaria sin excepción, por ende, ha cambiado la vida de niños, jóvenes y adultos, porque brinda las herramientas que facilitan los procesos de formación personal y profesional.

Otro hallazgo relevante, es la transformación de este proceso artístico como herramienta de resistencia en la comunidad del barrio San Luis, el grupo es una voz que representa a toda esta pequeña parte de la población de la ciudad de Cali, por medio de sus talleres de sensibilización y procesos artísticos, manifiestan sus pensamientos, sentimientos y críticas a los hechos socialmente relevantes, los cuales afectan a la comunidad, Expressarte se apodera del liderazgo y da el primer paso, buscando trascender y generar conocimientos de generación en generación.

La violencia en el barrio San Luis disminuyó de manera considerable, en este caso eran los jóvenes la población más involucrada en estos actos y los que tomaron la decisión de ingresar al grupo, ocupando su tiempo libre en fortalecer su educación, por ende, sus vidas se transformaron, pues conocieron el contexto que los rodea,

su historia y la necesidad que cambio que necesita la comunidad, entonces estos participantes se convirtieron en gestores de este cambio.

Por esta razón, las madres de estos jóvenes se encuentran más tranquilas, ya no sienten preocupación cuando sus hijos salen a las calles, ahora saben que todo ese tiempo fuera de sus casas lo están invirtiendo en un espacio enriquecedor y formador de personas.

Además, estos procesos no solo cambiaron la vida de estos jóvenes si no de los habitantes de la comunidad, los cuales no eran conscientes de la realidad que los rodea, por lo que Expressarte por medio de sus obras se encargó primordialmente de exponerles la memoria historia de su comunidad, adaptando en ellos un sentido de pertenencia y amor por su sector, igualmente tocan los hechos sociales que aquejan la sociedad, por ende brindan espacios de diálogo para expresar de manera crítica sus opiniones y así buscar una solución.

Se encontró, el cambio cultural en el barrio San Luis por la gestión realizada por el grupo de teatro, cada habitante del sector, trabaja por el crecimiento y expansión de Expressarte ya que ellos han podido evidenciar los beneficios y cambios obtenidos por medio de su gestión, a causa de esto, fortalecieron una serie de habilidades como, aprender a expresar sus emociones, ampliar su conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico, estimular sus capacidades creativas y comprender mejor el mundo.

Del mismo modo, se reforzó la comunicación efectiva en el barrio gracias a los foros y reuniones realizados por el grupo y los líderes de la comunidad con la intención de saber necesidades de la comunidad y construir un cambio, de ahí el teatro se convierte en un paliativo social desde la comunicación y el cuerpo para una comunidad que sufre diferentes tipos de violencia.

Para finalizar, el teatro atrae a la comunidad, es una forma de conocimiento, muestra el mundo para así transformarlo; el grupo está luchando para convertirse en una fundación que ayude y apoye a las personas, quieren conformar un espacio de liberación y a su vez un lugar de trabajo, aprendizaje y construcción.

11. RECOMENDACIONES

Con el fin de abarcar esta investigación desde otras perspectivas se harán una serie de recomendaciones para futuras investigaciones.

De tal forma, se recomienda dejar de pensar el teatro solamente como comunicación, arte y cuerpo, para empezar a analizarse como resistencia de esas situaciones que se viven desde abajo o desde el sur como se diría en la escuela latinoamericana de comunicación.

Por otro lado, la comunicación es un eje de convergencia entre el arte, las necesidades, las situaciones sociales y el cuerpo humano, entonces en ese punto de convergencia llega el arte a través del teatro, las situaciones sociales y lo que tiene que ver con todos los efectos de resistencia y encuentran un lugar de ser y es lo que está haciendo la comunidad.

Con la intención de realizar una segunda etapa de este proceso de investigación, se debería estar ya no la indagación en su totalidad, sino también la intervención, donde puede existir la participación social a través de lo que se está entregando como proceso diagnóstico. Este proceso diagnóstico que arroja resultados primarios sobre la investigación se puede abordar a través de la inclusión de líderes comunitarios vinculados a la junta de acción comunal del barrio y a otros entes gubernamentales que quieran apoyar desde la cultura, la reconstrucción de tejidos sociales de la comuna.

Es imprescindible que la comunicación como campo de estudio, se fije en los procesos desde abajo para reconocer desde las mismas bases de la comunicación, ejercicios y fenómenos de la comunicación que se gestan desde lo comunitario hacia arriba, es decir hacia los otros grandes entes como lo es el gobierno.

En última instancia, implementar el uso de otro tipo de autores enfocados en otras disciplinas de la escuela latinoamericana de investigación, que hablen de la comunidad como un punto de resistencia civil, no por medio de la violencia si no por medio del arte.

BIBLIOGRAFÍA

- Adorno, T (20124). *El concepto de la industria cultural de Theodor Adorno*, Interior gráfico. <https://interiorgrafico.com/edicion/segunda-edicion-interiorgrafico/el-concepto-de-la-industria-cultural-de-theodor-adorno#:~:text=El%20concepto%20de%20Industria%20cultural,el%20auge%20de%20la%20sociedad>
- Aparici, r y Osuna Acevedo, DS (2013).La Cultura de la participación. *Mediterráneas Journal Comiunication.4* (2), 34-67. <https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/2013-v4-n2-la-cultura-de-la-participacion>
- Ayala Aybar, C (2013). Teatro y Comunicación. *Acs Comunicare. 1*(3), 1-134. <https://communicare.jimdofree.com/2013/08/14/teatro-y-comunicaci%C3%B3n/>
- Beltrán Villalva, M (2010) *La metáfora teatral en la interacción social*. Universidad Autónoma de Madrid. <https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/170>
- Betancur, L.P. (2014). *El arte como herramienta de comunicación para el cambio social: el caso de Medellín*. *Cambio Social Universidad de Antioquia*. <https://docplayer.es/98040472-El-arte-como-herramienta-de-comunicacion-para-el-cambio-social-el-caso-de-medellin.html>
- Bidegain, M (2007). *¿Qué es el teatro comunicatorio?*. http://www.anagnorisis.es/pdfs/Testimonio-teatro_comunitario.pdf
- Blasco Mira, J y Pérez Turpin, J. (2007). *Metodología de la investigación en las Ciencias de la actividad física y del deporte*. <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12270/1/blasco.pdf>;
- Bobes, V.C. (s.f.) *Léxico de la política-Ciudadanía*. Universidad Piloto de Colombia. <https://www.unipiloto.edu.co/wp-content/uploads/2013/11/Ciudadania-y-nuevas-ciudadanias.pdf>
- Borja, J. Muxi, Z.(2000). *Ciudadanía y espacio público. Laberintos urbanos en América Latina*. Castellano Editorial, https://www.researchgate.net/profile/Zaida-Martinez/publication/31731154_El_espacio_publico_ciudad_y_ciudadania_J_Borja_Z_Muxi_prol_de_O_Bohigas/links/543fbcd00cf2be1758cf9779/El-espacio-publico-ciudad-y-ciudadania-J-Borja-Z-Muxi-prol-de-O-Bohigas.pdf

- Bourdieu, P (1989). El Espacio social y la génesis de las "clases". *Estudios sobre le cultura contemporánea*. 3 (7) 25-55.
<https://www.redalyc.org/pdf/316/31630703.pdf>
- Castoriadis, C. (1957). Transformación social y creación cultural de Caracas. *Dialogos de la Comunicación*, (3).34-67.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2700593>
- Chiveato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la Administración. (7 ed.) Mac Graw Hill. <https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf> <https://www.racmyp.es/docs/anales/A60-4.pdf>
<https://www.racmyp.es/docs/anales/A60-4.pdf>
- Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2005) *Comuna 6*.
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65172/1/comuna_seis.pdf
- Fueyo, Akvarez, J (1982) *El problema de la representación en las democracias de masas*. <https://www.racmyp.es/docs/anales/A60-4.pdf>
- Gene, J.C (s.f.) *El teatro y las masas*. Sedici.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/130481>
- González Pereira, M. (2000) *El teatro como estrategia didáctica*.
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/argel_2012/04_gonzalez.pdf
- González, A.M (2017). *La mediación artística: Arte para la transformación social, y la inclusión social y el trabajo comunitario*. Ediciones Octaedro.
<https://octaedro.com/libro/la-mediacion-artistica/>
- Gramsci, A. (2007) *Socialismo y cultura*. Revolta Global.
<https://www.anticapitalistas.org/IMG/pdf/Gramsci-SocialismoYCultura.pdf>
- Horkheimer , M., & Adorno, T. (2009). El concepto de industria cultural como problema: una mirada desde adorno,horkheimer y benjamín. *Revista Universidad Distrital*. 9(24). 56- 89.
<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/8048>
- Kaplún, M (1978).. *Educación ¿Para qué?* Ciespal.
<http://contratosocialecuador.org/images/publicaciones/reflexiones/educacionp araque.pdf>

- Kierkegaard, S (1844). *El concepto de la angustia*.
<https://www.panamericana.com.co/el-concepto-de-la-angustia/p>
- Laddaga, R. (2006). *Estetica de la emergencia*.
<https://www.adrianahidalgo.com/libro/estetica-de-la-emergencia-reinaldo-laddaga/>
- Levi, Strauss, C. 1991. *Estructuras elementales de parentesco*. Barcelona: Paidós
- Llano, C. (2017). *La importancia del teatro en la cultura*. Catedra Carlos Llano.
<https://www.carlosllanocatedra.org/academia/importancia-del-teatro-en-la-cultura>
- Marchioni, M. (1999). *Comunidad, participación y desarrollo*. Madrid: Editorial Popular,
- Mcluhan. (1964). *La aldea global, transformaciones en la vida de los medios comunicacionales*. Gedisa.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=757014>
- Nussbaum, M. (2012). *Discurso premio príncipe de Asturias de ciencias sociales*. (Video You Tube). <https://www.youtube.com/watch?v=1SZMHU6Wn5U>
- Okajura Kakuzo. (1999). *Tàpies presenta su "manifiesto visual"*. Academia.
https://www.academia.edu/4636345/TAPIES_HIRST_Y_EL_SENTIDO_DEL_ARTE
- Perez delgado, H. (2015). Teatro, discapacidad e inclusión social. un acercamiento desde la obra de teatro ciego la casa de los deseos. *Revista de la facultad de medicina*. 63 (1).
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-00112015000500008
- Plan quincenal de desarrollo. (2014-2019). *Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 "El Salvador productivo, educado y seguro"* Observatorio regional para la planificación para el desarrollo.
<https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-quinquenal-de-desarrollo-2014-2019-el-salvador-productivo-educado-y-seguro>
- Ramos, M. D. (2010). *El teatro comunitario como estrategia de desarrollo social a nivel local*. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-EITeatroComunitarioComoEstrategiaDeDesarrolloSocia-5024422.pdf

- Raymond , W. (S.F). *Tecnologías de la comunicación e instituciones sociales*.
<https://perio.unlp.edu.ar/catedras/modernidadescat1/wp-content/uploads/sites/172/2020/08/Tecnologias-de-la-comunicacion-e-instituciones-sociales.pdf>
- Read, H. (1990). *Arte y sociedad*. <https://critica.cl/artes-visuales/arte-y-sociedad#:~:text=El%20Arte%20se%20relaciona%20con,habitado%20amalgamables%20y%20relacionadas%20con>
- Rezsohazy, R. (1988): *El desarrollo comunitario*. Narcea, Madrid.
https://www.researchgate.net/publication/277270069_El_desarrollo_comunitario_en_la_obra_de_los_teoricos_mas_representativos
- Salandrigas, & Gonzalez , C. (2017). La interacción en el camino hacia una comunicología. *Arcid*, 3 (13).
[http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2411-99702017000200007#:~:text=La%20interacci%C3%B3n%20se%20erige%20como,485\).%22](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2411-99702017000200007#:~:text=La%20interacci%C3%B3n%20se%20erige%20como,485).%22)
- Salazar, Y. A. (2016). *El teatro comunitario en ña construcción del proyecto de vida de los participantes del grupo darriba el telón de la comuna 1 de cali*. santiago de cali.(Tesis de grado Licenciatura en Arte teatral.Institución Universitaria de Bellas Artes, Santiago de Cali).
https://esquinalatina.org/static/docs/docs_teatro-para-la-vida-yury-marzn_1643835738.pdf
- Sánchez salinas, R. (2014). *Teatro comunitario y transformacion social: la preactica artistica en el proceso de contruccion de una hegemonía alternativa*.Jornadas de sociología UNLP.
https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4219/ev.4219.pdf
- Sanz, S., y Ramos, M. D. (2010). *El teatro comunitario como estrategia de desarrollo social a nivel local*. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Dialnet-EITeatroComunitarioComoEstrategiaDeDesarrolloSocia-5024422%20(1).pdf
- Scheinsohn, Daniel (2009) *Comunicación Estratégica*. Ediciones Granica S.A
https://www.academia.edu/40452703/Comunicaci%C3%B3n_Estrat%C3%A9gica
- Spatial organization.(1072) The Geographer's view of the World*, Londres y Englewoods Cliffs, Prentice Hall International Inc.
- Szpilbarg, D., y Saferstein , E. (2014). El concepto de industria cultutral como problema: una mirada desde adorno, horkheimer y benjamin. *Revista*

deinvestigacion en el campo del arte Calle 14. 9(154),1-12.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279033275005>

Tylor, E. (1871). *La ciencia de la cultura.*
<https://es.scribd.com/doc/64500793/Taylor-Edward-La-Ciencia-de-La-Cultura>

Villareal, Martínez, M.T. (2009). *Participación ciudadana y políticas públicas.* Eduardo Guerra, Décimo Certamen de Ensayo Político.
https://www.ceenl.mx/educacion/certamen_ensayo/decimo/MariaTeresaVillarealMartinez.pdf

Welp, Y., y Ordoñez, V. (2017). *La democracia directa a debate: procesos y mecanismos de participación ciudadana.*
<https://raco.cat/index.php/RecercaPensamentAnalisi/article/view/328692>

Worringer, W. (1972) *Abstracción y Naturaleza.* Fondo de cultura económica.
<https://fce.com.co/producto/abstraccion-y-naturaleza/>

ANEXOS

Anexo A. Pensamiento estratégico de trabajo investigativo

PENSAMIENTO ESTRATEGICO DE TRABAJO INVESTIGATIVO				
OBJETIVO	METODO	INSTRUMENTO	SUJETO	CATEGORIAS
1				
2				
3				