

78" -

· 78"

75" -

· 75"

72" -

Vigilada y castigada.
Disciplinamiento femenino y performatividad de género en
las instituciones educativas
Proyecto de investigación creación

· 72"

69" -

· 69"

66" -

Autora
Yomar Lorena Montoya Sarmiento

· 66"

63" -

Tutora
Claudia Patricia Torres Cruz

· 63"

60" -

· 60"

57" -

Universidad pedagógica Nacional
Facultad de Bellas Artes
Licenciatura en Artes Escénicas
2023-2

· 57"

54" -

· 54"

51" -

· 51"

48" -

· 48"

45" -

· 45"

Dedicatoria

A cada una de nosotras que hemos tenido que pasar por el disciplinamiento, siendo otras para encajar en la sociedad. A aquellas que hemos sentido la presión de ser lo que se espera de nosotras, de renunciar a nuestra autenticidad, sueños y aspiraciones para ser aceptadas.

Cómplices

Quiero expresar un profundo agradecimiento.

A mi madre por su incansable esfuerzo y apoyo incondicional. Gracias por ser mi roca y motivación constante.

A mi hermana, su confianza puesta en mí me ha dado el impulso para seguir adelante.

A mis abuelos quienes me han apoyado económicamente y me han acogido durante estos años.

A mis familiares que estuvieron presentes en el camino de este proceso para respaldarme.

A Justin mi fiel compañero canino, por su amor y compañía emocional durante este tiempo.

A mi tutora Claudia Torres, por asumir este rol tan importante. Aprecio enormemente su constante apoyo, acompañamiento, orientación y motivación en cada paso de este proyecto, incluso antes de convertirse en mi tutora oficial. Sus valiosos conocimientos me ayudaron a mejorar y enriquecer mi trabajo de manera significativa.

A Yuli Rojas por su relevante ayuda y apoyo en un momento crucial de mi proyecto. Su llegada en medio de la tormenta fue un verdadero salvavidas y marcó una gran diferencia en el desarrollo de este veredicto final.

A las voces que se unieron ya que fueron esenciales para enriquecer mi trabajo y brindar una visión más completa del tema.

A mi compañera y amiga Wendi porque estuvo dispuesta a ayudarme y animarme a permanecer enfocada.

A mi amiga Nanis por motivarme, ayudarme y confiar en mi trabajo.

A mis evaluadoras por su disposición, dedicación y compromiso durante este proceso de calificación, su tiempo y esfuerzo dedicados a ver y revisar mi trabajo son realmente valiosos.

A ustedes lectores por llegar hasta aquí, su curiosidad, recomendación o interés en este trabajo significa mucho para mí.

Finalmente agradezco a todos aquellos que, con cada granito de arena, aportaron e hicieron que esta investigación creación llegara a feliz término.

TABLA DE CONTENIDO

DECLARACIÓN.....	7
CAPITULO 1	11
PERFIL DE LA ACUSADA	11
Acusación.....	11
Jardín.....	13
Primaria.....	15
Secundaria	17
CAPITULO 2	21
CARGOS.....	21
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	21
Recolección de Pistas	22
Búsqueda auto-etnográfica.....	24
Proceso de creación	26
Entrevistas	28
UNIPERSONAL VIGILADA Y CASTIGADA	30
ELEMENTOS TEATRALES	31
Metáfora.....	31
Escenografía.....	32
.....	34
Creación de Personajes.....	35
Vestuario	38
Utilería.....	43
Sonido	48
Luces.....	51
CAPITULO 3	53
ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.....	53
Disciplinamiento femenino	53
<u>Performatividad de Género .....</u>	<u>56</u>

Educación para el desarrollo humano	58
AUDIENCIA	60
SENTENCIA	62
DRAMATURGIA VIGILADA Y CASTIGADA	66
Bibliografías	83

DECLARACIÓN

El presente dispositivo escritural hace parte de un proyecto de grado para aspirar por el título de Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, se inscribe en la modalidad de Investigación Creación y, de acuerdo con el protocolo, pretende vincular las prácticas artísticas y académicas que emergen al interior de la Licenciatura con el contexto exterior para incidir en los contextos sociales y culturales, en aras de la generación de un nuevo conocimiento.

A través de este dispositivo, que en adelante nombraré *Veredicto final*, quiero dar a conocer el proceso, recorridos teóricos y el corpus artístico y pedagógico que componen este trabajo de investigación creación. El documento utiliza el lenguaje de un proceso penal acusatorio con la intención de comparar las cárceles con las instituciones educativas metafóricamente.

Este proyecto implica un proceso de autoconocimiento y reconocimiento de violencias que algunas mujeres hemos naturalizado en nuestro paso por las diferentes instituciones educativas, desde el Jardín hasta la Universidad, pasando por la escuela y el colegio. Sin embargo, al haberlas vivido permanecen en nuestro cuerpo y en nuestra mente, así no seamos conscientes de ellas, o creamos que lo vivido en la infancia, no nos afecta en la adultez.

Desde mi niñez he sido testigo de cómo a las mujeres se nos disciplina y obliga a comportarnos de ciertas maneras que responden a los roles de género que históricamente se nos han asignado. La sociedad nos ha dicho cómo debemos actuar, vestir, hablar y sentir, lo cual impide que nos expresemos libremente. Esto, por su puesto, tiene que ver con unos roles socialmente establecidos que responden a un sistema patriarcal y heterosexual que, si no nos cuestionamos ahora, seguiremos repitiendo.

Cuando hablo de un sistema patriarcal me refiero a un conjunto de opresiones a las que estamos sujetas por ser mujeres. Para expresar mejor esta idea, me apoyaré en una teoría propuesta por María Galindo quién en su texto: *No se puede*

Descolonizar sin despatriarcalizar define patriarcado de la siguiente manera:

Todas las feministas que utilizamos la categoría de “patriarcado” para nuestro análisis sociopolítico, partimos del hecho de definir el patriarcado como un sistema de opresiones y no como una forma única y lineal. Esto implica que el patriarcado no es la discriminación de las mujeres sino la construcción de todas las jerarquías sociales, superpuestas sobre otras y fundadas en los privilegios masculinos. Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de la base donde se sustentan todas las opresiones; es un conjunto complejo de jerarquías sociales expresadas en relaciones económicas, culturales, religiosas, militares, simbólicas, cotidianas e históricas. Las feministas que usamos la categoría del “patriarcado” para explicarnos el lugar de las mujeres en las sociedades, nos negamos a la visión simplista de reducir la condición de subordinación de las mujeres a un fenómeno cultural que será cambiado por la educación y el cambio de valores. (Galindo, 2013, págs. 91-92)

Asimismo, a lo que me refiero con un sistema heterosexual, es que, el sistema patriarcal para justificar sus opresiones y para hacerlas ver como algo completamente natural creó una ideología basada en la diferencia de los sexos macho/hembra, hombre/mujer. Esta diferenciación de roles también implica unas diferencias sociales, económicas, políticas e ideológicas.

En nuestro contexto, entre otras cosas por la cultura judeocristiana, tal discurso se naturalizó e institucionalizó a través del mito de creación de Adán y Eva, que hoy todavía se sigue reforzando en numerosas Instituciones Educativas, con la asignatura de religión. Discursos como éste afianzan la idea de que Dios dejó una serie de consignas que deben ser cumplidas por hombres y por mujeres. Lo importante es que desde muy pequeños domesticquen nuestro comportamiento y actuemos de acuerdo a los estereotipos establecidos por los cánones sociales. Monique Wittig expone esta forma de dominación de la siguiente manera:

- Que antes de cualquier pensamiento, de cualquier sociedad, hay “sexos” (dos categorías innatas de individuos) con una diferencia constitutiva, una diferencia que tiene consecuencias ontológicas (el enfoque metafísico)

- Que antes de cualquier pensamiento, de cualquier orden social hay “sexos” que son “naturalmente”, “biológicamente” “hormonalmente” o “genéticamente diferentes y que esta diferencia tiene consecuencias psicológicas (en enfoque científico)
- Que antes de cualquier pensamiento, de cualquier orden social, hay una “división del trabajo [que] en su origen *no es otra cosa que* la división del trabajo en el acto sexual” (enfoque marxista). (Wittig, 2006, pág. 25)

En cuanto mujer, puedo decir que parte de las inseguridades, miedos y conflictos internos que ahora tengo, tienen su raíz en cosas que viví como mujer durante mi trayectoria en las instituciones educativas. Ahora, como futura docente, y durante mi paso por la universidad constantemente me preguntaba ¿Qué hago con mis miedos ¿Cómo me reconozco? ¿Quién soy y cómo mejorar? ¿Cómo reconciliarme con esa parte de mí que fue menospreciada y subvalorada para poder enunciarme con seguridad? ¿Qué tipo de maestra quiero ser? ¿Cuáles son esos nexos entre estudiante y maestra, entre enseñar y aprender? ¿Existe una manera adecuada de comportarme, por el simple hecho de ser mujer? ¿Cómo dejar de reproducir una educación patriarcal? ¿Cómo educar a seres humanos y no a cuerpos sexualizados?

Dicho lo anterior, el objetivo de esta investigación creación es mostrar el disciplinamiento del cuerpo femenino y la performatividad de género en las instituciones educativas a través de una dramaturgia y una puesta en escena. Para la consecución de este objetivo me propuse tres cosas. La primera, reunir datos autoetnográficos de mi paso por todas las instituciones educativas, haciendo énfasis en prácticas educativas destructivas que los profesores ejercieron sobre mí.

La segunda, exponer estas prácticas a través de una creación artística que, al mismo tiempo tuvo dos momentos. El primer momento fue a través de la exploración de la problemática como ejercicio creativo, allí iba experimentando, improvisando, probando maneras de contarle al público lo que algunas mujeres hemos vivido. Así fue cómo surgió el unipersonal llamado Vigilada y Castigada. El segundo momento se dio cuando, en un ejercicio de orden y reflexión de lo que había logrado configurar a nivel escénico, recurrí a la escritura y nació la dramaturgia del unipersonal. El análisis y exposición de

principales hallazgos, incluye a las dos creaciones, aunque, considero que la mejor manera de explicar una puesta teatral, es presentándola.

La tercera, recurrir a las categorías disciplinamiento femenino, performatividad de género y educación para el desarrollo humano, con el propósito de comprender mi rol artístico y pedagógico como futura licenciada en artes escénicas. Pues, como docente en formación considero que es fundamental hacer introspección crítica sobre nuestra práctica y reflexionar acerca de los enfoques que estamos empleando para transmitir un saber, ya que sin darnos cuenta podemos estar contribuyendo o reforzando estereotipos que operan sobre nuestro género.

El *Veredicto Final* tiene la siguiente estructura, esta Declaración, que cumple la función de introducir al lector en el documento. A continuación, tres capítulos. El primer capítulo se llama Perfil de la Acusada, comparte algunos relatos auto-etnográficos de la docente investigadora que sirven para comprender de dónde surge la motivación de esta investigación. El segundo capítulo se llama Cargos y contiene la exposición de la metodología usada en la investigación para llegar a un proceso de creación del unipersonal. El tercer capítulo llamado Esclarecimiento de los Hechos, donde las principales categorías de la investigación se usan como herramienta analítica vinculando el problema investigativo con el rol pedagógico.

Posterior a esto se encuentra la Audiencia Pública, donde se presentan algunos alcances artísticos y pedagógicos obtenidos al presentar la obra al público. Luego pasamos a la Sentencia. Este apartado le apuesta a una reflexión sobre lo aprendido tanto en el ámbito artístico, como en ámbito pedagógico, más que a un punto final del tema. Y finalmente se encuentra la dramaturgia del unipersonal Vigilada y Castigada

CAPITULO 1

PERFIL DE LA ACUSADA

Esta investigación-creación nace a raíz de un interés personal desde mi experiencia como mujer en las instituciones educativas. Me sentía como una prisionera donde debía seguir comportamientos, obedecer principios y reglas impuestas por esta “cárcel” llamada institución educativa donde las posibilidades de pensar, actuar y ser alguien diferente no eran un camino posible, porque solo había cabida para la autoridad, conformada por quienes determinaban la manera “correcta” de comportarse, ser y ocupar un lugar. En ese momento tenía que seguir aquellos patrones y reglas porque al querer cambiarlas el castigo físico, verbal o psicológico era lo primordial.

Habitar un lugar, cinco días a la semana, ocho horas diarias durante todos estos largos años, vulnerada, sexualizada, marginalizada, sistematizada y sometida a diversas situaciones no dejan más que rastros de miedos e inseguridades, olvidando la capacidad y voluntad de decidir por mí misma. Era diferente, con necesidades y capacidades distintas, pero dentro de las normas Institucionales querían que todas siguiéramos un mismo modelo.

Acusación

La educación es un medio no solamente de formación, sino también de domesticación y adoctrinamiento. Para respaldar mejor esta idea me apoyaré en Idalía Alpízar Jiménez (1999) y su artículo *Educación vs Domesticación*, quien expone lo siguiente:

Muchos procesos de Educación, lejos de estimular el desarrollo moral, físico, intelectual, psicológico y social más bien lo dificulta, ya que la domesticación- sumisión los conduce a obedecer sin razonar, repetir sin creer ni entender, aceptar sin analizar.

Esa domesticación procede cuando se hace que los alumnos estudien lo que no les gusta ni interesa, cuando se les obliga a participar muchas veces en actos públicos o celebraciones superficiales que lo que hacen más bien es fomentar una actitud acrítica y pasiva y un patriotismo falso y superficial que niega toda posibilidad de formación humanística.

Sucede así que en vez de liberarlos de prejuicios o actitudes que retrasan su creatividad, imaginación e iniciativa más bien se les somete a condiciones que lo obstaculizan.

Al utilizar la educación para socializar se condiciona el individuo para que se amolde a la sociedad y la acepte pasivamente en vez de prepararlo para rectificarla y transformarla. (Alpízar, 1999, P.2.)

En este sentido, las instituciones educativas se convierten en lugares donde, lo general superpone lo particular y se aspira a la homogenización del conocimiento y del comportamiento. Entonces, un estudiante que se sale de la norma, es un estudiante problema para el docente. No obstante, son pocos los docentes que cuestionan sus métodos de enseñanza, pues, lo más fácil es aplicar la regla de la mitad más uno, y si la mayoría del curso acata, obedece y rinde, entonces se tiene la creencia de que el problema no es el docente, sino el estudiante. Lastimosamente en algunos casos en el proceso de enseñanza aprendizaje se conserva la falsa creencia de que el profesor enseña y el estudiante aprende. Esto tiene al sistema educativo caminando en círculos, como un perro que juega a morderse la cola, porque el profesor no está dispuesto a bajarse de su pedestal y hablar de igual a igual con el estudiante, le cuesta considerarlo un sujeto que posee una serie de conocimientos propios que ha adquirido del entorno en el que ha vivido y se ha criado. Justamente la riqueza de este proyecto consiste en reflexionar sobre las prácticas violentas que viví en los contextos educativos para no repetirlos como futura docente. Porque comprendí que, aunque yo no correspondiera al estereotipo de estudiante ideal con el que me enfrenté en mis procesos formativos, valgo como persona, poseo conocimientos y puedo crear una versión propia del rol docente.

Los sistemas educativos convencionales desde el Jardín hasta la Universidad ejecutan sobre nuestros cuerpos mecanismos de control que bien pueden ser confundidos con métodos de regulación que van modificando nuestra conducta clase tras clase, como la gota de agua que constantemente golpea la piedra hasta que un día finalmente la traspasa.

Fui tachada de burra y bruta por no tener las mismas notas que los demás. Me negaron oportunidades por no tener cierto prototipo físico. Por no portar el uniforme como estaba adscrito a las normas, no era una “dama”.

En el libro, el cuerpo en la escuela de Pablo Ariel Sharagrodsky, se expone esta situación de la siguiente manera:

Los cuerpos escolares están imposibilitados de resistir y de generar situaciones móviles, dinámicas e inestables. Por ejemplo, el cuerpo en la escuela está dominado y maltratado cuando en una clase

de cualquier asignatura escolar hay que repetir ciertos comportamientos corporales, ciertos gestos, actitudes, movimientos, desplazamientos y usos del cuerpo que están inscriptos como un deber ser para cada género. Moverse como varón, vestirse como mujer, hablar como varón, sentir como mujer, se convierten en regularidades corporales que se deben cumplir y que hemos aprendido a cumplirlos los y las estudiantes, configurando cuerpos masculinos y femeninos, contribuyendo al mantenimiento de un cierto orden sexual jerarquizado (Scharagrodsky P. A., 2007, pág. 12).

Por lo anterior, considero importante trasladar situaciones particulares vividas durante la escolaridad y aún en la formación universitaria, ya que muchas veces creemos que está bien la forma en la que se dirigen o nos tratan porque tenemos la idea que quienes ejercen el poder nos pueden someter a seguir cualquier tipo de reglas y patrones donde muchas veces nos sentimos incómodas, agredidas, inadecuadas y vulneradas generando en nosotras grandes secuelas y nos quedamos calladas por miedo. A continuación, relataré algunos sucesos relacionados con el disciplinamiento femenino y la performatividad de género, vividos en mi paso por las diferentes instituciones educativas. Aclaro que en ciertos momentos narrativos me permitiré utilizar el lenguaje coloquial. Considero que este recurso auto-etnográfico es pertinente para dar cuenta de la autenticidad de las descripciones que presento.

Jardín

Cuando tenía cuatro años ingresé al jardín en la vereda Santa Bárbara del Líbano, municipio del departamento del Tolima. Era el único jardín cercano a donde vivíamos. Mi primera profesora fue Zoraida, al parecer su pasatiempo favorito era castigar, ya que recurría a diferentes métodos para demostrar su autoridad cada vez que hacíamos algo mal o desobedecíamos.

Cada mañana, mientras lavábamos la suela de nuestros zapatos para poder ingresar a la instalación, la profesora hacía su mejor actuación frente a los padres de familia y haciéndoles creer que dejaban a sus hijos en manos de una mujer dulce y buena. Pero una vez ellos se iban, adentro del aula, ella se transformaba. Repartía pellizcos, coscorriones y patadas por los pies, su castigo más recurrente era el cuarto oscuro donde

no entraba ni un rayo de luz. Yo le llamaba el calabozo, en aquel lugar nos encerraba a empujones, estrellándonos contra lo que hubiera.

Un día de un empujón me estrelló contra un cilindro de gas sacándome un chichón en la frente, desde afuera las palabras que repetía constantemente para inducir terror, era que las brujas y los duendes nos jalarían las patas. Muchas veces nos dejaba sin refrigerio o sin almuerzo o de lo contrario nos lo embutía hasta trasbocar.

Para no caer en ninguno de los castigos anteriores teníamos que cumplir con las normas. Terminar la tarea a tiempo, dormir así no tuviéramos sueño, no orinarse en la ropa pese a que el estudiante pidiera permiso para ir al baño, no correr, no brincar, y no hacer ningún tipo de cosas que no estuvieran permitidas realizar.

A nosotras las niñas se nos clasificaba por feas / lindas, inteligentes / no inteligentes, juiciosas / inquietas. De acuerdo a esta penosa clasificación era nuestro trato y en los descansos de esta forma se nos asignaba los juguetes. Quienes teníamos las cualidades negativas jugábamos con los juguetes viejos dañados, feos, pequeños y mordidos. Pero quienes tenían cualidades positivas tenían derecho a los juguetes nuevos, limpios o en buen estado.

La división de sexos era evidente en cosas tan simples como la manera de sentarnos. Las niñas debían sentarse en flor de loto y los niños podían sentarse como quisieran. De hecho, podían estar corporalmente de cualquier forma y estaba bien. Para mí, resultaba más cómodo sentarme en W, pero como esta no era la manera correcta en que una niña debía sentarse, entonces Zoraida me trataba de deshonesto y decía que no era una dama.

Algunas veces me escapaba, mi refugio favorito era un árbol donde la profesora no se podía subir, pero siempre me gritaba desde abajo, que me bajara de allá, que le estaba mostrando los calzones a los niños. Otras veces cuando la puerta estaba abierta era la oportunidad perfecta para salir corriendo de ese lugar, no me gustaba estar encerrada,

así que me amenazaba con aplicarme inyecciones para perros y tenía que regresar a la instalación.

Nadie nos creía las cosas que pasaban allá adentro, ni siquiera mi mamá. Hasta que un día, por llorar y querer irme para la casa, la profesora me dio un pellizco en la espalda que me saco el cuero y me dejó un mapa de colores. No aguantaba el dolor, camino a casa mi mamá me revisó, se dio cuenta de que no decía mentiras y no me llevó más a ese lugar.

Primaria

Tenía cinco años y medio cuando ingresé a la escuela en la misma vereda donde fui al jardín. Se llamaba, Inmaculada Concepción, Sede 05 Santa Bárbara. Nancy era el nombre de la profesora que daba clases allí. Cómo no recordarla, con su mentón arriba y cabello corto. Yo apenas estaba aprendiendo a escribir y tenía que transcribir del tablero al cuaderno, ella pasaba revisando y muchas veces me hacía parar del pupitre, me tomaba de las orejas y me decía: “¿le duele cierto? pues eso mismo sienten las letras, se escribe sobre el renglón no por la mitad del renglón” y aterrizaba nuevamente en la silla. Era de las profesoras que como recurso pedagógico usaba premios o castigos. A mí nunca me dio un premio porque yo era inquieta y tenía conductas indeseables o inadecuadas, por el contrario, me dio muchos castigos. Me ponía a copiar de pie apoyada sobre el archivador durante toda la clase y cada semana enviaba notas en el cuaderno a mis padres por mi comportamiento.

Ahora siento algo de alegría, porque a pesar de las penitencias, comprendo que el único fin del premio era garantizar la repetición de conductas o comportamientos deseables para un entorno. Entonces, en medio de todo, a las Instituciones educativas le ha costado cierto trabajo adoctrinarme.

Con el correr de los años fui transitando la primaria. En tercero llegó un nuevo profesor, Yacer Vásquez, recuerdo que nos enseñó la canción de la lunita consentida y la grababa para que nos escucháramos. Con él odie los números romanos, no entendía los problemas matemáticos con números normales, con los romanos, era mucho más difícil

para mí. No resolvía las operaciones, así que me dejaba sin descanso y no me dejaba comer las onces. Después de llorar tanto, al terminar el recreo se sentaba conmigo y me acompañaba para que comiera. Cómo olvidar aquellas evaluaciones de las tablas de multiplicar donde sacaba dos sillas, las colocaba en el pasillo y llamaba a cada estudiante para hacer el examen.

En cuarto año nos trasladamos a Pitalito, municipio del departamento del Huila, ingresé a la escuela Los Andes, con la profesora María Eugenia. Yo no sabía dividir porque en la anterior escuela no me habían enseñado, recuerdo que cuando vi esas divisiones por cuatro cifras en el tablero entre en pánico y me acerqué al escritorio de la profesora y le dije que no sabía dividir. Sus palabras fueron: “usted ya debería saber y no me voy a devolver a ese tema”. Yo no resolvía las divisiones así que pasaba con su regla y me pegaba en la espalda, este método lo dejó de utilizar porque algunos padres de familia se enteraron y pusieron la queja.

Mis compañeros me hacían bullying, nadie se juntaba conmigo, me revolcaban en una gallera que había tras la escuela y me echaban aserrín entre la ropa interior. En ese momento de mi vida ya no quería volver a estudiar y me empezó a ir muy mal en todas las materias. Entonces, pase a ser la burra del salón, la profesora me ponía contra la pared y junto con mis compañeros me gritaban ¡Burra! ¡Burra! ¡Burra! Empecé a creérmelo tanto que en las evaluaciones ponía Lorena Montoya, la burra, y no resolvía nada. Durante ese año llené casi todo el observador y por poco me toca repetir cuarto.

Pasé a quinto y me trasladaron al colegio principal, Institución Educativa Municipal Palmario. Los días fueron pasando y las matemáticas nuevamente se apoderaban de mí, no sabía hacer escalas y la coordinadora, quien era la que daba clases por falta de profesores, me decía que desde tercero se veían las escalas, algo que jamás en mi vida me habían enseñado. Me explicó, pero no entendí nada y una vez más confirmé que las matemáticas y yo no nacimos para estar juntas. La idea de que era una burra había calado tan profundo en mí y cuando se me dificultaba entender algo yo misma afirmaba que era burra, incluso, recuerdo que en una plancha de artística pusieron la pregunta

¿quién soy? Para representarla por medio de un collage, lo único que recorte fueron dibujos de burros y los pegue. Terminé convenciéndome de que esa imagen era la que mejor me definía y hasta marcaba las evaluaciones con mi nombre Lorena Montoya y agregaba la burra. Así era como me reconocían e identificaban amigos, conocidos, familiares y por supuesto, profesores. En mi familia me decían que ocupaba el primer puesto de atrás para adelante y lo único que no perdía era el descanso. Cada vez más perdía el amor por el estudio.

Secundaria

Sexto de bachillerato, Institución Educativa Municipal Palmario, 2008. Un profesor o profesora para cada materia, teníamos un director de curso, en este caso la profesora de sociales, quien fue la directora en sexto y séptimo. Recuerdo descansos enteros de refuerzos en algunas materias, la presión por parte de los profesores para que mejorara mi rendimiento académico me generaba pánico y no lograba concentrarme ni comprender el tema que me explicaban, me frustraba y me ponía a llorar. En las evaluaciones de parejas quedaba sola o con los que menos sabían porque los inteligentes se hacían con los inteligentes, y a los que se nos dificultaba entender lo visto en clase debíamos hacernos entre nosotros. Llorando le suplicaba a mi mamá que por favor me retirara de estudiar, no quería volver a clases, pero no lo conseguí, tuve que seguir en ese lugar, casi pierdo el año.

En Séptimo grado, las cosas no habían cambiado mucho, pero lo que sí estaba cambiando era mi cuerpo porque me empecé a desarrollar, deje de ser niña para convertirme en una mujer y los cambios físicos y emocionales fueron parte de este proceso. En educación física debíamos utilizar un short licrado negro y varias de mis compañeras y yo nos tapábamos con un saco por miedo a que nos mancháramos. El profesor se quedaba mirándonos fijamente y decía: “las que se amarran el saco atrás es porque quieren que las vean adelante”. En ese momento incomoda y con pena, inmediatamente retiraba el saco y seguía con la clase.

Cada año escogían una reina estudiantil del sanjuanero, había una representante de cada curso y luego, entre ellas se escogía la representante de la institución. Este fue el

primer año que me presenté, lo hice por tres años consecutivos, después no me volví a presentar porque no me elegían. Siempre se fijaban en las niñas más lindas, con ojos verdes, blancas, flacas y estilizadas. Lo más cercano al ideal de belleza europeo o estadounidense. Características difíciles de encontrar en un territorio ancestralmente habitado por tribus indígenas como los Lacayo, Laboyo, Totalco, Güachicos y Güarapas. En todo caso, siempre hay una mestiza que tiende a parecerse más al ideal y esa es la tradicionalmente escogida. Mi piel no es blanca, mi pelo no es rubio, mi figura no es estilizada y mis ojos no son verdes ni azules, por lo tanto, nunca tuve la oportunidad de ser reina.

En octavo llegó una nueva profesora de ciencias naturales, quien pasaría a ser nuestra directora de curso, recuerdo que en sus clases no entendía nada y me dispersaba cortándome los vellos de los brazos con unas tijeras para luego meterme en un cajón del salón a llorar. Todo el tiempo lloraba y ni sabía muy bien por qué, ya nadie sabía qué hacer conmigo. Este mismo año en la formación del inicio de semana, la rectora se encargaba de interpretar el personaje de patriarca mayor y cada lunes ofrecía un discurso más aterrador que el anterior. Hacía que cada director de curso nos revisara de pies a cabeza. Las medias y los Zapatos debían estar impecables. La jardinera debía tener un largo más abajo de la rodilla y recuerdo que la medían para que supiéramos cuantos centímetros debíamos aumentarle. Nos revisaban la cabeza y quienes tenían piojos y liendres las paraban al frente para exponerlas, luego les daban un peine y jabón para que se dirigieran al baño a lavarse la cabeza. Las uñas debían estar sin esmalte, la cara desmaquillaba, la rectora decía: “Sus papases y sus mamases las mandan es a estudiar no a que se maquillen como payasos de circo, aquí no vienen a conseguir novio ni a estar brinconiando, respétensen”

Noveno, cómo olvidar al profesor de química, aquel que todo el tiempo me comparaba con las otras chicas por no tener buenas notas, el que me preguntaba algo y cuando estaba respondiendo interrumpía diciendo: “Usted solo viene a calentar puesto” y cuando pasaba a mostrarle la tarea siempre me daba una cantaleta y me ridiculizaba. En las

exposiciones grupales pasaba a tener la cartelera mientras mis compañeros hablaban, para qué abrir mi boca.

Un día, ese mismo profesor que subestimaba mi inteligencia, quizás sin darse cuenta, dijo algo que marcó la diferencia. Pasé al frente con mi tarea de circuitos eléctricos y había hecho un dibujo. El profesor revisó el cuaderno, me miró a los ojos y dijo: “La felicito, le quedo muy bonito” Algo tan sencillo como aquellas palabras hicieron que mi pensamiento cambiara, extraño, pero cierto. Supe que sí podía hacer las cosas y que no era ninguna bruta, ya estaba cansada de que me trataran mal todo el tiempo.

Décimo, aparece nuevamente el mismo profesor de sexto con comentarios sobre nosotras las mujeres, aquellos en los que una se siente incómoda, como cuando nos poníamos las medias arriba de la rodilla y decía: “Las que se ponen las medias más arriba de la rodilla es porque quieren parecerse a las del San Antonio”. Es decir, a las trabajadoras sexuales. También decía que las que nos dejábamos escribir o hacer dibujos en el cuerpo éramos unas cualquiera porque dejábamos hacer con nosotras lo que quisieran. Ya no podíamos hacer ningún tipo de movimientos en los bordes de la silla o tener las piernas abiertas porque decía que estábamos calenturientas y nos estábamos auto complaciendo o que queríamos ventilación. Recuerdo aquel día mientras comía un bon bon bum y me lo rapó diciendo que yo lo único que estaba haciendo era provocar a mis compañeros. En ese momento de mi vida acataba todo lo que me dijeran, lo tomaba como un buen consejo y seguía todo al pie de la letra, además no quería que los demás tuvieran una mala imagen de mí.

Once, clase de ciencias políticas. La profesora era quien organizaba las elecciones de personería, preguntó que quien quería postularse, yo levanté la mano porque así lo habíamos acordado con una amiga. Pero como me había convertido en una persona indecisa e insegura, después le dije a la profesora que ya no quería, y como había pocas candidatas me tocó asumir y seguir el proceso. Solo pensaba en el ridículo tan grande que iba a hacer, pues nadie votaría por mí. El lema era: “Con amor, fe y esperanza, ganaremos la victoria” y así fue, gané las elecciones. No solo era la personera de la

Institución principal, sino que además de las pequeñas sedes de las veredas del corregimiento. Ahora debía enfrentarme a resolver problemas, organizar eventos y a aquellos discursos los lunes en formación, con una gran cinta colgante y su letrero grande que decía “personera”. Esto me identificaba como una figura con autoridad. Tomar decisiones sobre expulsar o suspender a un estudiante por las faltas, descansos en los que ya no tenía espacio para divertirme, tenía que estar metida en un salón prestando los elementos de recreación, y estar firmando documentos. Tuve que enfrentarme a hablar públicamente, cantar el himno a todo pulmón, aunque cantara feo, para dar ejemplo, algo realmente vergonzoso. En términos generales, la personería resultó siendo el método más efectivo para disciplinarme. La rectora y los profesores todo el tiempo tenían la mirada puesta sobre mí, como era la cabeza visible de la institución, debía dar ejemplo.

CAPITULO 2

CARGOS

No hay nada más inquietante que la incertidumbre, no saber de qué hablar para llevar a cabo un proyecto de grado. Más aún cuando se piensa en una modalidad como la Investigación Creación, donde si bien existe un deseo de exponer una problemática a través de una creación artística, en un principio no se tiene mucha o tal vez ninguna claridad de cómo llegar allá.

La investigación creación no se rige por parámetros o pasos previamente establecidos como en otras modalidades de investigación de las ciencias sociales que, de una u otra forma, ya tienen cierta estructura y manera de ser y hacer investigación. Eso no quiere decir que la investigación creación no tenga sus propias maneras de sistematizar, ordenar y analizar la información, permitiendo así, llegar a otro tipo de hallazgos, quizás orientados más a una naturaleza de carácter cualitativo donde los impulsos investigativos obedecen más a una necesidad vital directamente vinculada al investigador, que, a la observación de alguien externo. No obstante, los descubrimientos que aquí se adelanten pueden resultar siendo muy beneficiosos para el docente en formación ya que este trabajo fue un camino a la construcción de autoconfianza y la valentía de tomar decisiones para cuestionar la estructura de cómo las Instituciones educativas han atravesado mi ser como estudiante niña y mujer. Estas experiencias que han dejado huellas y siguen haciendo parte de quien soy. Sin embargo, he aprendido a vivir con ellas, enfrentarlas, y sanarlas de forma progresiva para mi transformación personal. En el futuro, este proceso de investigación e inflexión propia influirá en mis prácticas pedagógicas y en las poblaciones a las que imparta un proceso de formación y, por ende, para la educación en general, porque todo aquello que sea dedicado a la transformación humana, repercute en el resto de la humanidad.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En este proyecto, se utilizó un enfoque experimental como método de investigación. Parafraseando a Martha Barriga (2011) y su artículo *la investigación creación*. Esto implica que el sujeto creativo, como educador, artista e investigador, lleve a cabo una

serie de experimentos o exploraciones con diferentes elementos de los lenguajes artísticos, con el objetivo de crear una obra personal y única. A través de su discurso y reflexión, busca acercarse al conocimiento en diversos ámbitos, como el histórico, social, cultural, político, semiológico, ambiental, ideológico, real o ficticio, relacionado con un hecho, idea o experiencia.

A lo largo del proceso me enfrentó al desafío de superar mis propias limitaciones y proponer formas de expresión innovadoras. Esto implica romper paradigmas, reinventarse constantemente y experimentar nuevas formas. Empezó con una *recolección de pistas* a través de ejercicios escriturales, audiovisuales y creativos propuestos por la maestra Claudia Torres Cruz en el Énfasis de Creación, que me llevaron al tema de interés. Esto propició una *búsqueda auto-etnográfica* de experiencias vividas en instituciones educativas desde la primaria hasta la secundaria. *Recopilación de algunos testimonios* de mujeres universitarias que expresaron estar vinculadas de alguna manera con la problemática, Estos testimonios se realizaron luego de compartir con algunas mujeres lo que estaba haciendo en mi proyecto de grado y ellas contaban experiencias vividas dentro de la universidad relacionadas a mi tema. Algunos relatos me llevaron a entrar en memoria y coincidir con experiencias similares. Después vino el proceso de *creación, composición escénica* y finalmente la escritura de la *dramaturgia*. Sandra Liliana Daza (2019) expone en el artículo *investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes* lo siguiente:

El proceso creador en el arte, por ser una práctica que se lleva a cabo desde el conocimiento técnico práctico, posibilita al ser humano reflexionar sobre sus propios procesos tanto internos, como externos, y así mismo propiciar en el sujeto una especie de reflejo del ser, de lo que es, de sus emociones y sus sentires, a través del objeto creado y de la reflexión constante sobre este.
(Daza, 2009, p.92)

Recolección de Pistas

En el Énfasis de creación junto a la maestra Claudia. Empecé con un ejercicio llamado páginas de la mañana o paginas matutinas, tomado del libro *El camino del artista* por Julia Cameron (2011). Este es un ejercicio que sirve para el descubrimiento y rescate de la propia creatividad. Consiste en levantarse, coger lápiz y papel, y escribir todo aquello que llega a nuestros pensamientos sin importar lo que se escriba. No tiene por qué tener coherencia, porque nadie más va a leer, lo importante es escribir lo que pasa por la

nuestra mente, así nos parezca mínimo, bobo o raro. El objetivo es completar tres páginas diarias. Este ejercicio lo realicé durante algunas semanas, allí quedaron plasmados algunos recuerdos, lo que estaba viviendo en este momento, pensamientos del futuro y preocupaciones por el proyecto de grado.

Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Sin ellas nuestros sueños podrían seguir siendo *terra incógnita*; lo sé porque los míos estuvieron allí. Con ellas la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. Las páginas nos rescatan de la desesperación y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado (Cameron, 1992, P 21)

Así mismo, cada mañana se fueron incorporando los inventarios. Otro ejercicio que consiste en escribir lo que uno siente, desde el corazón, el estómago, los temores, artistas favoritos, deseos, no deseos y otros temas de interés para cada uno.

En medio de la escritura la maestra nos sugiere una lectura, *Las Metamorfosis* de Publio Ovidio (2003), en la que se hace una invocación hacia la divinidad al comienzo del poema: “Me lleva el ánimo a decir las mutadas formas a nuevos cuerpos: dioses, estas empresas mías –pues vosotros mutaistes-aspirad, y, desee el primer origen del cosmos hasta mis tiempos, perpetuo desarrollad mi poema” (P, 2). Con el fin de crear nuestra propia invocación, esta fue la que yo escribí “*Me lleva el coraje a hacer nuevas transformaciones en mi mente y cuerpo, diosa, rompe cualquier impedimento, que todas mis aspiraciones evolucionen, no desvíes del camino mi proyecto y que todo giré en torno a él*”.

La segunda fase se basó en destacar aquellas palabras que más resonaban o tenían afinidad con nosotros al leer las escrituras anteriores. Para este ejercicio nos respaldamos en *Roland Barthes* (1990) y su libro *La cámara Lúcida*, utilizando el concepto de *punctum* que se emplea en la fotografía para encontrar el punto sensible. “El punctum de una foto es ese azar que me despunta (pero que también me lastima, me punza)” (P, 65). En este caso, no había una fotografía propiamente dicha, sino nuestras páginas. Una vez seleccionados aquellos puntos, los colocamos donde quisimos. Los

plasme en una maceta con flores de papel donde cada flor representaba una palabra. De esta manera, se nos propuso elegir objetos relacionados con las palabras que, en mi opinión, eran más importantes. Cada uno de estos objetos formó parte de un portafolio de composiciones audiovisuales cortas que mutaban de una forma a otra, contaban historias del pasado, el presente, mi personalidad, mi infancia, mi familia, la escuela, mi perro, sueños, temores, inseguridades, etc.

El siguiente paso me dio grandes indicios para lo que vendría después. Elaboré un video donde canté una pequeña parte de una canción, y cantar me da mucha vergüenza porque soy desafinada. Exponer la voz en público no es fácil. Esto me dio la pauta y claridad para ponerme un reto. Compuse la letra de una canción de rap y la canté sobre una pista que ya existía, esta canción tocaba los temas mencionados anteriormente. Luego, desde las interlocuciones con los cómplices del énfasis, surgió la pregunta ¿por qué no componer más canciones con cada uno de estos temas? Empecé a escribir algunas letras; estaban mal estructuradas debido a mi falta de conocimientos musicales. Sin embargo, este ejercicio fue muy importante, ya que a través de una de las canciones empecé a exponer la problemática de lo que sería mi tema de investigación. Al tener claro lo que quería manifestar en este proyecto, basado desde mi auto-etnografía, decidí ponerlo en escena para luego transponerla a modo de dramaturgia.

Búsqueda auto-etnográfica

La auto-etnografía es un método investigativo, que se basa en la experiencia personal del investigador, y se usa para describir un contexto a partir de la vida cotidiana, en el que diferentes interacciones sociales son reguladas por instituciones, creencias, normas, patrones de comportamiento incorporados socialmente. Los sucesos auto-etnográficos relevantes para la investigación fueron expuestos de manera detallada en el Capítulo 1. Perfil de la acusada.

La autoetnografía es una modalidad de investigación etnográfica que utiliza los materiales autobiográficos del investigador como datos primarios. A diferencia de otros formatos autoreferenciales como la auto-narrativa, la autobiografía, las memorias o los diarios, la autoetnografía enfatiza el análisis cultural y la interpretación de los comportamientos de los

investigadores, de sus pensamientos y experiencias, habitualmente a partir del trabajo de campo, en relación con los otros y con la sociedad que estudia. Es lo que algunos autores explican en diferentes trabajos sobre este género como la exploración de la interacción entre el yo personal y lo social (Reed-Danahay, 1997), o entre el ser introspectivo y los descriptores culturales (Ellis y Bochner, 2000). Esto es, la observación y la descripción detenida y en profundidad de la conexión entre lo personal y la cultura. (Muñoz, j. 2014, pág. 238)

La auto-etnografía es una experiencia enriquecedora para la comprensión de sí misma y la identidad cultural, para mostrar problemáticas desde diferentes puntos de vista. El desarrollo de la escritura del Perfil de la Acusada comenzó cuestionándome que quería expresar en el relato. Junto con ello llega la pregunta por qué había escogido esta carrera y cómo había llegado hasta aquí después de haber odiado por muchos años estudiar. Luego pensaba por qué estando en la universidad preparándome para ser profesora, me escondía detrás de los demás para evitar que los maestros me preguntaran algo. Incluso cuando sabía la respuesta, simplemente bajaba la mirada o trataba de evadir la situación, era la mejor opción. Y en ocasiones, sentía tanta presión que las lágrimas se me escapaban. La autoridad me genera miedo y, en algunas clases, incluso experimentaba ansiedad. Mi mente se dispersaba y me preocupaba constantemente cómo me veían y cómo debía comportarme. Sabía que todo esto tenía un antecedente en mi pasado, así que me dediqué a entrar en memoria recordando los momentos clave en las instituciones educativas. Desde los primeros años en el Jardín, Primaria y hasta los desafíos y cambios que enfrenté en la Secundaria.

Al escribir cada etapa pude analizar y comprender mis perspectivas y actitudes hacia la educación. Me di cuenta de cómo algunas experiencias positivas me motivaron y me impulsaron a seguir adelante, mientras que otras negativas generaron dudas y obstáculos en mi camino académico.

Además, a medida que profundizaba en mi historia personal, también pude examinar las dinámicas y estructuras dentro de las instituciones educativas. Analicé cómo los sistemas de enseñanza, las políticas educativas y las relaciones con los profesores influyeron en mi vida personal actual y ahora puedo comprender mejor.

A continuación, presento algunos elementos que sirvieron como insumo para la realización de este proyecto.

Resulta importante para este proceso mostrar cuáles fueron los sucesos personales que impulsaron el deseo investigativo y creativo. Es posible que el lector sienta que la futura docente expone su universo íntimo de manera brusca y cruda. Pero, considero que es también una forma de resignificar los silencios a los que he sido sometida por ser mujer. Así que, a través de esta escritura reclamo mi derecho a nombrar:

Para las mujeres, como dice Mary Daly, un acto revolucionario fundamental es reclamar el poder de nombrar, de definir por nosotras mismas qué es y que ha sido nuestra experiencia. Esto es muy difícil de lograr. Usamos un lenguaje que es sexista hasta la médula: desarrollado por hombres en su interés propio; formado específicamente para excluarnos; usado específicamente para oprimarnos. El trabajo de nombrar, por tanto, es crucial para la lucha de las mujeres; el trabajo de nombrar es, de hecho, la primera tarea revolucionaria. (Dworkin, A. Nuestra Sangre)

Proceso de creación

Una vez teniendo escrita mi auto-etnografía empecé a pensar la forma en que iba a hacer la puesta en escena, en ese momento, relacioné la escuela con la cárcel como metáfora. La razón por la cual tomé esta decisión fue porque, ahora al relatar mi anécdota del jardín cuando me castigaban en un cuarto, me di cuenta de que lo asociaba con un calabozo debido a la oscuridad de ese lugar. Además, recientemente había visto una serie de mujeres en la cárcel (*Vis a vis*), lo cual me inspiró y comenzaron a surgir muchas ideas. La primera fue incluir una escarapela que me dieron cuando estaba en el jardín adaptándolo para el registro de ingreso que hacen en una cárcel y surge porque cuando uno accede a una Institución también llenan una carpeta con los datos y fotos de cada estudiante. Luego comencé a incluir al público porque quería hacer preguntas sobre sus experiencias en el jardín como un interrogatorio y, a medida que fui avanzando en la creación, me di cuenta que funcionaba tanto para el unipersonal como para desafiar mi miedo a hablarles a las personas mirándoles a la cara. A la vez quise implementar el uso de un uniforme escolar ya que en algunas cárceles las reclusas están uniformadas, inicialmente utilicé uno que me prestaron y luego me surge la necesidad de conseguir el

que me había acompañado durante años y mi mamá me lo hizo llegar desde Pitalito Huila. También agregué códigos carcelarios y esto me ayudo para empezar a recrear la escenografía.

Cada idea las fui pasando por mi cuerpo y luego las plasmaba en un boceto a modo de dramaturgia. Los ensayos eran en mi cuarto o en el patio, por las noches, como algo secreto, pues no quería que nadie me viera mi “todo sale a la luz”. Luego presentaba avances a mis cómplices del énfasis en creación, quienes me daban aportes e ideas que me ayudaban a tomar decisiones para seguir creando cada pasó por las instituciones educativas. Cada puesta en escena era una oportunidad para descubrir nuevas cosas, ideas, referentes, objetos, ir quitando o agregando cosas y asumir retos personales. Al finalizar el 2022-1 ya había quedado un gran avance escénico del jardín, primaria y secundaria.

En el 2022-2 al seguir con la búsqueda y enriquecimiento del unipersonal en algún momento del proceso me pareció bien hablar de la Lae, porque también es una Institución y aparte estoy a punto de abandonarla. En esta ocasión decidí adoptar una metodología diferente para ampliar el enfoque de la auto- etnografía. En lugar de basarme únicamente en mi propia experiencia, recurrí a los testimonios de mis compañeras, permitiendo así una perspectiva más amplia y enriquecedora.

Realice varias entrevistas con el ánimo de recolectar testimonios del disciplinamiento femenino y performatividad de género al que estamos sometida. Aún siendo adultas y creyendo que podemos expresar lo que sentimos, siempre hay un miedo a ese otro que representa un nivel jerárquico superior al nuestro. El proceso para realizar las entrevistas consistió primero en acercarme a algunas de mis compañeras de noveno y décimo semestre de la licenciatura. Comencé un diálogo casual con ellas y en medio de la conversación les hable de mi proyecto, les hice preguntas relacionadas al tema en cuestión, sobre el cual ellas expusieron sus experiencias. Luego les propuse la idea de formar parte de mi proyecto con sus testimonios de manera confidencial. Una vez aceptaron, les pedí que grabaran un audio en privado y me lo enviaran, al recibir estos

audios, los escuché detenidamente y reflexione sobre algunas cosas que forman parte del disciplinamiento que en ocasiones se cree que no, simplemente porque se trata de la universidad, donde se supone que hay más libertad.

Tomando en cuenta algunas de las opiniones expresadas por las entrevistadas, se pueden destacar las siguientes ideas: el uso de la ropa de trabajo, en algunas clases solo está permitido usar prendas negras u oscuras, pero a muchas les gusta los colores y si no está bien con lo que se usa no se va a dar el 100%. Reprimir el derecho a toser, algo completamente natural y que es inevitable. La exigencia física sin importar que en repetidas ocasiones se diga que alguien se siente mal, esto pasa por desapercibido hasta que la persona se desmaya y tras del hecho es sacado del aula para que no interrumpa la clase. Los pequeños golpecitos para hacer entender al estudiante algo. El no poder equivocarse a la hora de dar respuesta en alguna pregunta planteada por el profesor o profesora porque nos dicen replantéese si esto es lo que quiere o dedíquese a otra cosa, venta empanadas, minutos etc (*Anonimatos mujeres de la Lae/ febrero -2023*)

Las declaraciones anteriores fueron parte del proceso de la experimentación, pero solo me apoyé en dos momentos de las entrevistas ya que dieron lugar a la última parte de la creación, en línea con lo que ya tenía hasta este momento.

Entrevistas

Testimonio 1

“Tenía que hacer un personaje masculino, para lograr la caracterización hice varias intervenciones, con el vestuario, el maquillaje, la voz, el cambio de corporalidad y demás, pero para el profesor el personaje no se veía por ningún lado, así que me pidió cambios drásticos presionándome para utilizar fajas que me lastimaban los senos, la voz tenía que ser más grave hasta el punto en que se me lastimó la garganta, no contento me hizo cortar mi larga cabellera que daba hasta la cintura, para al final decir que definitivamente no daba para el personaje, que era una mala actriz, cambio todos los personajes minimizando el esfuerzo que cada uno hizo”. Anónima 1, febrero 15, 2023.

Testimonio 2

“Dentro de la universidad, en nuestra área de artes existen muchos condicionamientos acerca de las corporalidades, el cual transitan a estereotipos. Estaba en la presentación de una obra y tenía que hacer dos personajes, cuando pase a hacer uno de los personajes el profesor me dice, pero usted no sabe qué es contonearte(sic), ese personaje es una mujer bonita, es una mujer sexy, pero yo no veo nada de eso en tu personaje, está metida en el otro papel. Esto destruyó totalmente mis ganas de salir de los papeles de mi zona de confort y quedarme en papeles a los que llaman “perfil bajo”. Quería intentar algo nuevo, yo también puedo hacer un personaje de una mujer “bonita” que haga otro tipo de cosas, esos señalamientos que hizo el profesor me descalificaron y me expusieron en clase generando en mí mucha inseguridad”. Anónima 2, febrero 15, 2023.

En consecuencia, es evidente que el cuerpo femenino en algunos espacios académicos está sujeto a la influencia de estereotipos lo cual puede tener un impacto significativo a la hora de interpretar un personaje cuando no se cumple con estándares de belleza y feminidad o de masculinidad. Esto se refleja en la exigencia de modificar el cuerpo a través de intervenciones para alcanzar una apariencia física determinada, estas presiones y expectativas pueden generar daño físico y emocional, además limita la capacidad de explorar y experimentar con diferentes roles y personajes.

Al incluir las voces de otras mujeres participantes, logré abrir el espectro de la investigación y obtener una visión más completa de las experiencias vividas en el contexto estudiado. Esto me permitió comprender mejor las diversas perspectivas, vivencias y reflexiones de las mujeres involucradas de la Lae. Repetimos lo mismo, normalizamos violencias, volviéndonos insensibles ante estas y damos una aceptación pasiva o de indiferencia hacia estos actos, no se dice nada para evitar confrontaciones, bajamos la cabeza y seguimos como si nada pasara.

En este sentido relacioné los testimonios con lo vivido en semestres anteriores y por el que estaba transitando que me llevaron a buscar diferentes formas de cómo iba a mostrar

esta parte, incluí un nuevo personaje que yo misma representaría, busqué nuevos vestuarios y elementos significativos, compuse una canción y le di un giro en el ritmo del unipersonal.

UNIPERSONAL VIGILADA Y CASTIGADA

En palabras de Nerida Did (2008) en su artículo *solo en escena*. El unipersonal es una forma escénica representada por un único actor sobre el escenario que asume también el papel de dramaturgo y director. Emplea el monólogo como una de sus estrategias discursivas, el escrito proviene del mismo actor, aparece como una expresión colmada de signos de rescate de elementos personales, el cual revela la dimensión humana con sus fortalezas y debilidades, con el hecho de exhibir lo individual existe el riesgo de colocar aquello que es personal al servicio del espectáculo.

Además, dentro del unipersonal el actor puede asumir múltiples personajes, no quiere decir que sea un efecto del trastorno de personalidad sino, que el actor es afectado por una variedad de voces y la corporalidad es modificada. En este unipersonal el mismo personaje es quien interpreta a otros papeles dentro de la obra y en ocasiones sale de este para entrar en diálogo con el público. “En un relato escénico es posible apreciar el mismo cuerpo de un actor transformarse en varios personajes” (Dip, pág. 16,)

Por otro lado, es importante resaltar la relación del personaje y los objetos en el unipersonal ya que desempeña un papel fundamental y estos no se limitan a ser solo elementos decorativos de la escenografía, pues se considera que los objetos están cargados de información, su presencia y su interacción con el personaje pueden ayudar a crear una atmósfera, establecer un contexto o transmitir emociones. Además, los objetos ofrecen una verdad más que aquella que sale por boca de un ser humano: “es más valiosa la información que proviene de un arma que la de algún testigo, esto para apoyar la idea que los objetos son portadores de verdad mientras que una persona puede que diga o no diga la verdad”. (Dip, pág. 17)

Así mismo los objetos son contadores de historias, tienen un significado para cada persona y desempeñan distintos roles dependiendo de su función, traen a la memoria experiencias individuales y colectivas, como un uniforme de colegio que puede evocar una variedad de recuerdos y emociones tanto para la actriz que presenta la obra, como para el espectador que la observa.

El unipersonal es un formato escénico que, tras la apariencia de un actor solitario, propone una reflexión sobre la cuestión de la soledad. Adquiere una imagen formal que articula y cuestiona la auto escritura, la relación hombre-hombre, la relación del hombre con los objetos, la autoabsorción de las funciones dramatúrgicas y del director. (Dip, 2008, p.21)

En relación a la escritura del unipersonal, se utiliza la auto-etnografía como una forma de basarse en la experiencia personal. Este proceso requiere un profundo auto-reconocimiento y tiene como objetivo poner en evidencia el tema expuesto en la obra. Es importante destacar que la intención del unipersonal no es simplemente contar la vida al espectador o exponer lo íntimo, sino utilizar la experiencia personal como un recurso al servicio de la escena.

ELEMENTOS TEATRALES

A lo largo de la carrera se aprenden a vincular distintos elementos teatrales al servicio de una composición escénica. A continuación, presentaré los materiales usados en esta creación.

Metáfora

La metáfora es una figura retórica que se utiliza con frecuencia en el lenguaje cotidiano y literario, consiste en hacer una comparación entre dos cosas que, a primera vista, parecen no tener ninguna relación. Sin embargo, esta comparación permite entender mejor una idea que de otra manera no se podría explicar. La metáfora es utilizada para crear una imagen en relación a algo. Por ejemplo, cuando se dice el examen fue un regalo – el examen fue fácil. Esto permite una mejor comprensión de las ideas de los conceptos abstractos. Roca, X. (2018).es poesía.

Dentro de la narrativa se establece la metáfora de las instituciones educativas como cárceles. De la misma manera, el nombre del trabajo y los títulos del mismo, aluden a un lenguaje jurídico que está completamente relacionado con el problema de investigación.

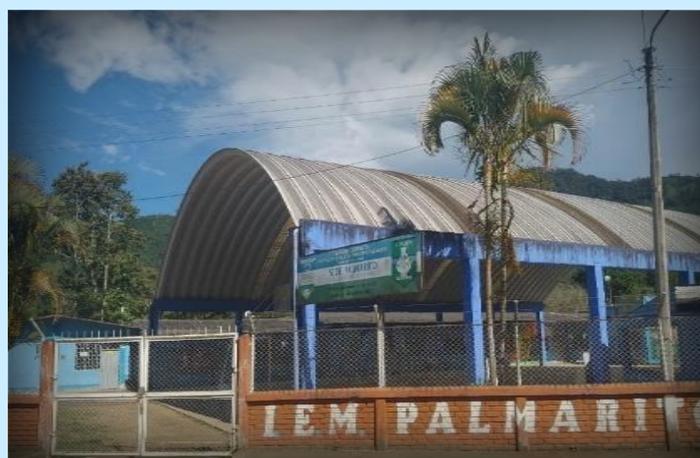
Los colegios tienen mucha similitud con las cárceles, por ejemplo, los guardias ejercen la misma labor de los profesores, vigilar y castigar. Mantener el control y el encierro. Todos los prisioneros/estudiantes deben estar uniformados, algunos reclusos/estudiantes son tratados con menosprecio e insignificancia, se les asigna un rol, un apodo o un sobrenombre de acuerdo a sus habilidades positivas o negativas, el contacto físico y la interacción se limitan a lo estrictamente necesario, existe un reglamento interno que indica la manera correcta de comportarse, la buena conducta genera recompensas como buenas calificaciones en unos y rebajas de condenas en otros. Por el contrario, la mala conducta se castiga con observaciones escritas que pueden afectar o alterar la condena en los presos, así como la repetición de años escolares por bajo rendimiento o mal comportamiento en estudiantes. Todos los días se establece un conteo, hay una formación y se llaman a lista. Y finalmente, el deseo más grande en los dos casos es cumplir con los requerimientos necesarios para salir de ahí.

Fue así como empecé a establecer esta relación, recreando mi paso por cada institución y relacionándolas con la cárcel.

Escenografía

Las arquitecturas no solo están hechas para ser vistas o vigilar el espacio exterior, sino para permitir un control interior, articulado y detallado para hacer visibles a quienes se encuentran dentro; más generalmente, la de una arquitectura que habría de ser un operador para la transformación de los individuos. Obrar sobre aquellos a quienes abriga, permitir la presa sobre su conducta, conducir hasta ellos los efectos del poder, ofrecerlos a un conocimiento, modificarlos. Las piedras pueden volver dócil y cognoscible. El viejo esquema simple del encierro y de la clausura del muro grueso, de la puerta sólida que impiden entrar o salir, comienza a ser sustituido por el cálculo de las aberturas, de los plenos y de los vacíos, de los pasos y de las transparencias. Así es como se organiza. Como la escuela-edificio debe ser un operador de encauzamiento de la conducta. (Foucault 1975.)

Considero pertinente la cita textual anterior, que está un poco extensa, porque describe casi fielmente las edificaciones de las Instituciones Educativas Jardín, Primaria y secundaria, que habité.

Así fue como introduje el primer elemento de síntesis, la reja. Evoca en la escena los muros que separan los espacios de los salones, como la presencia de la cárcel.

Este objeto, aunque aparentemente no tiene relación con las instituciones educativas y la cárcel, puede simbolizar diferentes aspectos. Representa la atención y el cuidado que se dedica al planchar una prenda, como el uniforme. Esto implica disciplina y dedicación, lo cual puede evocar una sensación de monotonía y repetición, similar a las actividades rutinarias que se realizan tanto en la escuela como en la cárcel.

La mesa de planchar, al ser un espacio restringido donde se realiza una tarea específica, refleja la limitación que también se experimenta en las instituciones y cárceles. Sin embargo, es interesante mencionar que dentro del unipersonal, la mesa es transformada y utilizada para diferentes propósitos.

Zamudio Garzón, M. P. & Ortiz Ochoa, A. (2019) exponen lo siguiente:

"Algo que a la mayoría de profesores les molesta es ver a niños/as caminando por el salón, hablando entre sí, "mal sentados", ya que según las normas de comportamiento, se debe "tener el cuerpo derecho, un poco vuelto y libre del lado izquierdo, y un tanto inclinado hacia delante, de suerte que estando apoyado el codo sobre la mesa, la barbilla pueda apoyarse en el puño, a menos que el alcance de la vista no lo permita; la pierna izquierda debe estar un poco más adelante bajo la mesa que la derecha..."

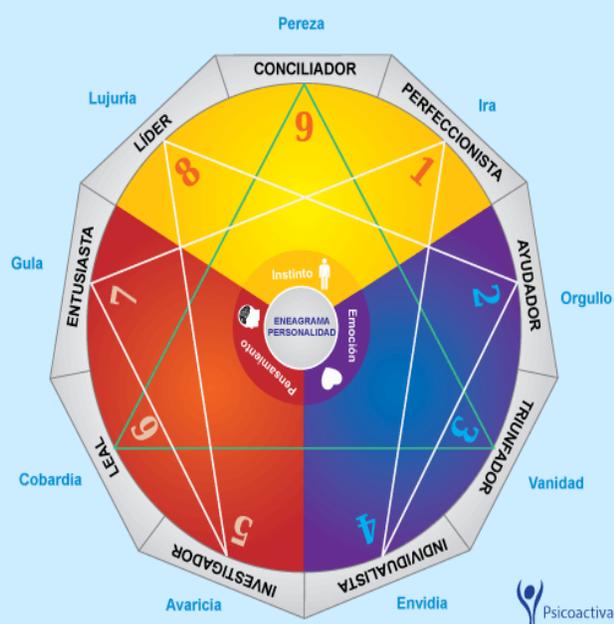
La silla trae la sensación de estar atrapado, cumpliendo con normas y regulaciones. Si bien es comprensible que los profesores busquen mantener un ambiente ordenado, se puede buscar un equilibrio para moverse y expresarse libremente en vez de ver a los estudiantes como reclusos en sus celdas.

Creación de Personajes

Surgen dos personajes en el unipersonal: Lorena Montoya y Solange, de las criadas. El primero porque recoge mis vivencias, y el segundo porque representa el momento en que Lorena es rechazada por no cumplir un estándar y se convierte en esclava de los ideales de los demás.

Lorena Montoya: este personaje es una representación de mi misma, y para la creación me apoyé en Claudio Naranjo y su *Eneagrama*. Es una manera de comprender las diferentes personalidades que pueden tener los seres las personas, un mapa del

comportamiento humano. Postula nueve tipos básicos de carácter y los representa como vértices de una estrella que, se dividen en tres triadas, *los emocionales (2,3,4)*, *los mentales (5,6,7)*, *instintivos (8,9,1)*. Constituye una poderosa herramienta de autoconocimiento y desarrollo de la conciencia. Nos ayuda a comprender y aceptar que existen diversas maneras de pensar, sentir y hacer, tanto en nosotros como en los otros.

El personaje de Lorena se construye con las características del eneatispo 6. Corresponde a la triada de carácter mental. Es el que teme tomar decisiones, el miedoso, el cobarde, el dubitativo, el preocupado, el ansioso, el pesimista. No confía en sí mismo, por lo que se convierte en una persona muy leal.

Antes de actuar da muchas vueltas a la situación y tiene interminables dudas, posee un estricto sentido del deber y suele aferrarse a las normas, la autoridad y las cosas previsibles para obtener seguridad.

Este personaje se inspira en mí, por lo que tuve que hacer un ejercicio de honestidad y conciencia para reconocer que mi personalidad es afín con las características de este

eneatipo. Por ejemplo: Me atrae la autoridad pero al mismo tiempo desconfió de ella, soy emotiva pero no suelo demostrar mis sentimientos a no ser a mis íntimos, incluso a ellos no siempre, si cometo un error, temo que todos me critiquen, no me gusta tomar grandes decisiones, pero no deseo que otras la tomen por mí, soy inquieta y nerviosa, y suelo consultar la opinión de los demás porque me cuesta confiar en mí misma. Aun así soy sonriente.

El camino de la construcción de este personaje que refleja quien soy, me permitió conocerme mejor, aceptarme, para empezar a trabajar en aquellos aspectos insanos que se manifiestan con patrones de pensamientos negativos, comportamientos destructivos o emociones desequilibradas. En esa búsqueda de autoconocimiento existe esa proyección y un proceso donde uno se enfrenta a sí mismo para encontrar la manera de crecer sobre eso que ya está ahí y no se puede cambiar tan pronto.

Solange: Este personaje de la obra, *Las criadas* (1947) fue escrita por el poeta y dramaturgo Jean Genet, mientras se encontraba en la prisión. Donde expone un mundo condenado por las injusticias y la fatalidad. Solange es una empleada que junto a su hermana flotan en un ambiente de riqueza el cual no les pertenece, están limitadas al servicio y a la limpieza. Desprecian a la patrona a la que sirven porque ella es poseedora de todo lo que anhelan. Este personaje aparece en la obra *Vigilada y Castigada* puesto que se relaciona en el pabellón universitario haciendo una reflexión sobre los personajes canónicos dentro de la historia del teatro que se prestan para la reproducción de estereotipos de género en sus mecanismos tradicionales de representación.

Solange fue creada con el recurso teatral de la animalidad. Este método lo comparte Stella Adler en su libro *The Art Of Acting* (1988), consiste en comprender el comportamiento de un animal como punto de partida para la construcción de un personaje. El actor a la hora de la creación puede tener en cuenta dos aspectos: Los físicos, donde se analiza la energía, movimiento, respiración y sonido del animal; y los psicológicos, su intuición y subconsciente, para luego irlos incorporando hasta

humanizarlo. En este caso, el animal escogido para la construcción del personaje fue el pavo. Después se realiza el proceso de humanización en tres fases.

Pavo.

Fase 1: Observar e imitar al animal con el ánimo de poner corporalmente lo que se identifique en él, su manera de correr, caminar, dormir. Su reacción cuando esta bravo, el sonido que hace, como se relaciona etc. Se pueden encontrar muchas posibilidades.

Fase 2: Transformación animal – humanizado, sigue siendo el animal, pero llevado a estar en los dos pies, con movimientos incorporados en la fase 1, el sonido y desde allí se parte para para que salga la voz humana.

Fase 3: Se humaniza 100% el animal.

Jacques Lecoq (1987) en su libro *el cuerpo poético* nos expone un poco la relación de la animalidad y el hombre.

El análisis de los movimientos que conducen directamente hacia el cuerpo del hombre, al servicio de la creación de personaje. Los animales se asemejan a nosotros los humanos, con su cuerpo y el trabajo animal ha permitido ir definiendo progresivamente una gimnasia animal. Esta gimnasia no se trata de representar acontecimientos excepcionales, sino de reencontrar los movimientos elementales y orgánicos de los animales. (pág. 134)

Vestuario

El proceso de autoetnografía me permitió identificar las prendas de vestir que permitían resaltar el tema de la investigación. El vestuario en una obra de teatro hace una referencia a la época, psicología del personaje, condiciona el gesto del actor y transmite mensajes.

Uniforme

Este primer vestuario fue inspirado en el uniforme que utilicé desde cuarto de primaria hasta once. Esta jardinera que nos identifica como mujeres a la vez nos disciplina y nos limita a realizar algunas actividades o movimientos. Muchas veces fuimos sexualizadas o vulneradas por no utilizarla de la forma “adecuada” y comportarnos de forma incorrecta.

Zandra Pedraza Gómez (2007) *en su tesis política del cuerpo en América Latina* Señala lo siguiente:

Todos los códigos de vestimenta, tanto flexible como estricta, son tecnologías del cuerpo que moldean las percepciones de los niños respecto de sí mismos y de otros en modos particulares. Los uniformes cumplen un rol particular, instituyendo una autoridad vertical que establece fronteras estrictas entre lo normal y lo anormal, lo decente y lo indecente, estilos de vida aceptados y condenables. Los uniformes están basados en la idea de que una regulación externa es necesaria, dado que los cuerpos en cuestión no son capaces de gobernarse a sí mismos, ya sea porque son cuerpos indóciles o porque todavía no saben cómo regular su conducta. (pág. 150,151)

Pijama

La compañía Walt Disney, desde el año 1937 hasta la actualidad, nos muestra lo que es, a sus ojos, una mujer y la ha retratado en cada una de sus películas. Es evidente su evolución si comparamos las primeras producciones con las más recientes.

En la investigación *Estereotipos femeninos en las películas animadas 2013 de Disney*, por Daniela Meneses Tovío. Se puede concluir que existe una fuerte influencia de estereotipos de género en relación a las mujeres a pesar de que se reconoce que el trato

hacia nosotras ha evolucionado para ser más acorde con la realidad social de la mujer en la posmodernidad. Desde temprana edad, se nos inculca la idea de comportarnos de forma pasiva, delicada, sumisa y principalmente dedicada al cuidado.

En las películas animadas de Disney, los personajes femeninos principales suelen tener características asociadas a la raza caucásica, con apariencia física hermosa, delgada y rasgos delicados. En contraste, los personajes antagonistas a menudo son representados como mujeres poco atractivas, con sobrepeso y de origen étnico negro o mulato, que no encuentran el amor. Además, las protagonistas suelen tener cabello largo, mientras que las antagonistas no.

Estos estereotipos sugieren que la apariencia física de una mujer es más importante que su intelecto. Desde temprana edad, a través de diversos contextos como la educación y la televisión, se nos muestra un ideal de lo que una mujer debería ser. Esto influye en la creación de estereotipos femeninos e ideales de belleza inalcanzables, lo cual puede generar inseguridades, temores y odio hacia nosotras mismas y nuestra apariencia física.

Ropa interior

La ropa muestra simbólicamente el pasar del tiempo, los grados cursados y los cambios corporales desde la infancia hasta la adultez.

1. Antes de ingresar a la “cárcel”
2. Jardín
3. Primaria
4. Secundaria
5. Universidad

Traje de gala

Prenda 1. Esta prenda utilizada para personificar a Solange, es basado a partir de esta animalidad con la que se creó el personaje después de hacer un desglose de la escena. El color rojo caracteriza a los pavos, pero también representa el crimen.

Prenda 2 Esta prenda pertenece a Lorena, este abrigo es ancho, salen objetos relacionados con cánones de belleza que dentro del teatro a veces se exige para poder representar un personaje. El color negro se convirtió en su color favorito en este pabellón, este representa la oscuridad espiritual, el temor, la tristeza, aspectos negativos, indeseables, incómodos, crea una barrera entre la persona y el mundo exterior, esconde vulnerabilidades e inseguridades.

Utilería

La utilería es esencial para ayudar a crear la ambientación y el contexto visual de la obra, así como para proporcionar a los actores los elementos necesarios para los personajes y llevar a cabo acciones en escena.

Artículos de decoración y accesorios

Dentro del unipersonal, Mickey Mouse y Minnie Mouse aparece visualmente en la obra en diferentes objetos por la influencia que esta imagen caricaturesca tiene en la mente de los niños y niñas, reprime la imaginación y enseña ciertos comportamientos. Como en algunas instituciones que manejan métodos de enseñanza y estructuras rígidas que limitan la creatividad y la expresión de los estudiantes. Estos enfoques tradicionales pueden transponerse en la memorización y la repetición de información en lugar de fomentar el pensamiento crítico y la exploración individual.

Reloj - tiempo.

El reloj no solo indica la hora, sino que también desempeña roles adicionales como alarma, despertador y calculador de tiempos. Además, acelera los procesos cotidianos y controla nuestra rutina, la hora de despertarse, comer, dormir, estar en un lugar etc. Desde que nos levantamos vivimos en constante dependencia del reloj, el cual se encuentra presente en nuestras vidas desde la infancia, relacionado

estrechamente con el trabajo. A medida que ingresamos al ámbito escolar, somos disciplinados para prepararnos a la vida laboral. En relación a esto, Michael Foucault en su libro *Vigilar Castigar* sostiene que:

“El tiempo medido y pagado debe ser también un tiempo sin impureza ni defecto, un tiempo de buena calidad, a lo largo de todo el cual permanezca el cuerpo aplicado a su ejercicio. La exactitud y la aplicación son, junto con la regularidad, las virtudes fundamentales del tiempo disciplinario”. (Foucault, 1975. Pag155)

Objetos relacionados con el aseo y lo impecable.

Los objetos cotidianos pueden generar conexiones emocionales y simbólicas en nuestras vidas. Tadeusz Kantor (1975) utilizaba objetos cargados de significado personal y colectivo en sus obras de teatro, objetos que habían sido testigos de la historia y la memoria. Estos se convertían en símbolos y, al ponerlos en escena, Kantor permitía que el espectador se enfrentara a sus propios recuerdos que estos les evocaban. Esto generaba una conexión emocional profunda, llevando a cada persona a plantear su propia comprensión de lo que se está viendo o sintiendo en ese momento, ya que los objetos tienen una valoración subjetiva.

Yo me relacioné con ellos a través del sufrimiento. Por ejemplo, la plancha me evoca quemaduras ocurridas al planchar el uniforme diariamente, los peines traen a mi memoria el dolor al peinarse o al tratar de eliminar piojos, y el betún me recuerda la lucha por dejar los zapatos bien brillantes acompañado de un olor no tan agradable.

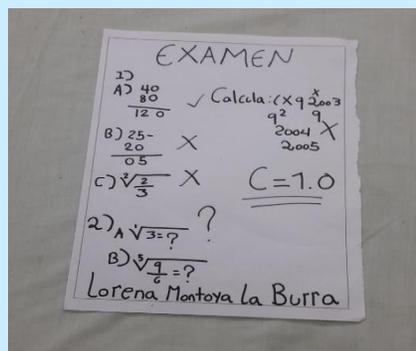
Para Tadeusz Kantor y particularmente en su obra *La clase muerta 1975*, el artista va a los objetos para buscar cómo manifiestan su particularidad y su alma, siendo así que no trataba de imponer o buscar una función para ellos. Por el contrario, eran ellos quienes se manifestaban por sí solos haciendo tangible su condición poética en el escenario y a partir de ellos surgía la obra, nunca a través del texto. (como se cita en Génesis Landaburu García, 2020 análisis del objeto en la obra “Clase Muerta” de Tadeusz Kantor. Pág. 37)

Regla

En el pasado, los castigos físicos hacia los estudiantes era una práctica común y aceptada, manifestándose de diversas maneras como empujones, pellizcos, coscorriones, tiradas de las orejas y reglazos en cualquier parte del cuerpo. Aunque en la actualidad estos actos están prohibidos, aún persisten casos de violencia física hacia los estudiantes. En este contexto, la regla, relacionándola con el bolillo, se hace alusión a instrumentos de castigo y control. Representan la autoridad y el poder ejercidos sobre otros.

El examen

La forma en que habitualmente miden el aprendizaje de los estudiantes es a través de un examen, aquellos que no contesten bien las preguntas son catalogados como un tonto o tonta. Foucault menciona que: “el examen se halla en el centro de los procedimientos que constituyen el individuo como objeto y efecto de poder, como efecto y objeto de saber”. (Foucault, M. pág.197). Durante mi

época escolar creía que no tenía inteligencia por no obtener buenas calificaciones en los exámenes, en ese momento me invadía una sensación de inferioridad y más cuando me catalogaban de bruta y me comparaban con otras chicas que tenían las mejores notas. Con el tiempo entendí que las calificaciones no definían mi inteligencia, pues todas las personas no aprendemos de la misma manera o tenemos las mismas habilidades en las mismas áreas del conocimiento.

Artículos de belleza

Aún no somos conscientes de los efectos discriminatorios y violentos que pueden tener los estereotipos de belleza femenina como en el ejemplo de Disney. A lo largo de nuestras vidas han impuesto pensamientos de cómo debemos estar físicamente para ser aceptadas en el ámbito familiar, escolar, laboral y social. Nos hacen sentir inseguras de nosotras mismas, nos enfrentamos constantemente a escenarios de este tipo donde nos discriminan por nuestra apariencia física que marcan nuestra vida y dejan rastro en nuestro cuerpo. Buscamos constantemente una perfección que no existe.

Los cánones de belleza se definen como el conjunto de características del aspecto de una persona que la sociedad percibe y valora como bellos y atractivos, esto influye en nuestra manera de vestir, como nos peinamos, maquillamos, los accesorios que llevamos y como nos vemos físicamente. Quienes nos vemos afectadas somos nosotras las

mujeres, esto repercute en nuestra autoestima, muchas veces hace que nos obsesionemos por alcanzar la belleza y nos lleva a la depresión y desorden alimenticio.

Artículo de confitería

En la obra el uso de este dulce se implementó como un recurso para exponer una experiencia negativa vivida por el personaje en el colegio, específicamente en relación con el Bon Bon Bum y los comentarios despectivos recibidos por parte de un profesor.

El consumo de ciertos productos que requieren el gesto de chupar, como los chupetes, en espacios públicos ha generado la sensación de inseguridad para muchas. Esto se debe a que, en ocasiones, estas acciones pueden recrear imágenes de seducción en la mente de quienes observan. Esto puede generar una sensación de vigilancia constante y la necesidad de ocultarnos o cambiar el comportamiento para evitar malos entendidos.

Archivos

1

HOJA DE INSTRUCCIONES

favor Lo que se encuentra en color rojo léelo mentalmente y lo que está en negro léelo en voz alta y tono militar por favor.

Al leer cada una de las instrucciones espera a que yo realice la acción.

INSTRUCCIONES

- Retírese la ropa.
- Tome sus nuevas pertenencias.
- vistase, no puede llevar nada aparte de lo que está allí.

(Pide los datos por favor mientras me visto)

- Nombre:
- Edad:
- Estatura:
- Rh:
- número de documento:
- número de algún familiar en caso de emergencia:

(Espera a que me cambie luego cantare un himno institucional y puedes continuar con las instrucciones)

- péguese contra la reja.

Así debe de permanecer obligatoriamente todos los días dentro de nuestra instalación.

BIENVENIDA

2

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

¡Hola!

Queremos que rías, que juegues, que seas feliz. Averigua qué actividades se han programado para ti y disfrútalas al máximo. Cuidárvote, porque te servirá para hacer respetar tus derechos y te recordará los deberes que tienes que cumplir.

Colorea tu PaZaparte y si puedes plastícalo para que no se te dañe.

Nombre: Yomara Jazmín Montoya

niño _____ niña _____

Fecha de nacimiento: 05-05-1997

Dirección: Vía Santo Barba

Teléfono: _____

Barrio: Veredal Santo Barba

Ciudad o municipio: Góngora - Ibón

La carpeta aparece como primer elemento para romper la cuarta pared e interactuar con el público. Bertolt Brecht, 1929, utilizó el recurso de romper la cuarta pared como una manera de subvertir el orden tradicional de representación y obligar al público a tomar una estancia crítica de la acción. La decisión de ruptura en esta obra surge a raíz del miedo del personaje a hablar públicamente con las personas. En varias ocasiones, el público pasa a ser espectador activo y su reacción y respuesta hacia el personaje es impredecible, esto lo obliga a improvisar y resolver situaciones que no están previstas en el libreto.

Esta carpeta contiene dos documentos fundamentales con datos del personaje.

1. Hoja de instrucciones: esta hoja es para que alguien del público que quiera hacer parte de la obra se meta en el papel de guardia y dirija lo que se encuentra allí plasmado.
2. Registro de ingreso: es un documento que le hacen a los presos cuando ingresan a la prisión el cual tiene fotos e información del preso. Este se toma de un documento original de Lorena cuando ingresa al jardín y metafóricamente se edita para la obra. Esta es una de las razones por las que el nombre original de la persona no cambia en la obra.

Sonido

El sonido desempeña un papel fundamental en el teatro porque contribuye a recrear la atmósfera de la historia, puede transportar al público a diferentes lugares, épocas, trae recuerdos. Puede ser utilizado para marcar transiciones o cambios de escena lo que permite dar cierto realismo.

Canción Secuelas

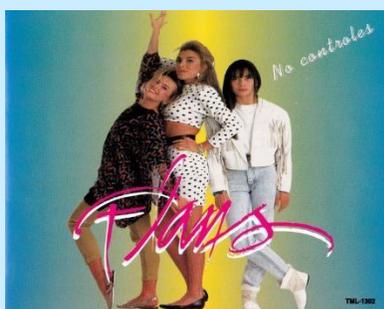
Secuelas es una canción rap, la letra es de mi autoría, pero la pista y el ritmo fue tomado de la canción *Bajo la piel de –Alexandra przp*, la pista original se llama *a Dios le pido*, instrumental compuesto por Prod. Idu Beats. Esta canción resume algunas cosas vividas durante mi paso por las instituciones educativas, desde preescolar a secundaria.

Cuando comencé a escribir esta canción, sentí la necesidad de expresar muchas cosas que aún no estaban en escena y eran importantes para mí. Aunque la composición y el canto no eran mi primera opción, descubrí que era la mejor manera de solucionar esto y, al mismo tiempo, romper con los estigmas de que cantar solo es para personas afinadas. El rap no está limitado únicamente a aquellos con habilidades vocales perfectas, se enfoca más en la entrega de las palabras y la habilidad para rimar.

Además, a través del rap, puedo expresar el poder de la voz femenina. Este género musical brinda un espacio de empoderamiento, desafiando los estereotipos de género y las expectativas sociales. A través de las letras se desafían las normas tradicionales y se demuestra que las mujeres también pueden tener éxito en un género musical que históricamente ha sido dominado por los hombres.

En la cultura del rap se ha reflejado desigualdad, no hay que fijarse mucho para ver que la presencia femenina en este estilo es muy escasa, y que, si la hay, esa artista siempre es reconocida como “la chica”, como si no tuviera ninguna otra condición. Aun así, son muchas las que en estos últimos años han salido a rapear a la calle y en eventos, utilizando el hip hop para dar su mensaje, para alzar la voz de las mujeres, romper los estereotipos que el propio rap ha creado en torno a ellas y denunciar la discriminación y la desigualdad. Combinando letra y ritmo para decir algo que merece ser escuchado. (Fernández, N, 2020, febrero 4, *el rap llena las calles*)

No controles

No controles es una canción tecno-pop escrita por Nacho Cano, miembro de Mecano para la banda española Olé Olé en el año 1983. La canción fue un éxito tanto en España, interpretada por la formación original de Olé Olé, como en México, cantada por las Flans. Esta canción la elegí por su letra. Cuando me puse por primera vez el uniforme después de tanto tiempo me sentí extraña. Cuando se usa jardinera, te limita para hacer grandes movimientos. Así que la idea dentro de la obra es mostrar lo contrario y bailar

esta canción de manera exagerada con el fin de expresar una actitud de exhibición como gesto de liberación.

MB efecto cárcel

MB efecto carcel

Efecto cárcel tomado de YouTube, hecho por Ice Álvaro. El sonido de una reja puede representar muchas cosas, como la seguridad y la privacidad, pero, en la obra significa el inicio y fin de una etapa.

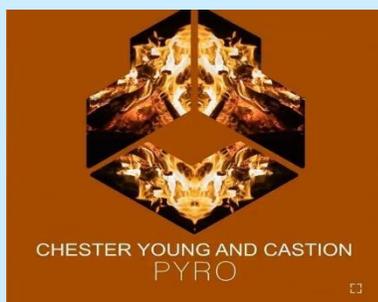
River

Bishop Briggs - River

Artista Bishop Briggs. El ritmo de esta canción fue el que me llevo a crear un exótico baile de silla que se vincula con la sensualidad. Al usar el uniforme lo asocie con los disfraces eróticos de colegiala, esto por los comentarios despectivos que se nos hacen en las instituciones en relación con las trabajadoras sexuales por usar de manera “inapropiada” el uniforme. Un acto de irrespeto para las dos partes.

PYRO Extended mix

PYRO (Extended Mix)

Con esta canción se imparte una pasarela diferente a la que normalmente vemos, resalta el talento, la singularidad y belleza individual de cada mujer. En este, existe la oportunidad de que todas participen. La chica que se haga los peinados más creativos, la que porte más raro el uniforme, la que haga más escándalo y hasta la que tenga el peor examen en matemáticas.

Se fuga de la cárcel

Este efecto de sonido tiene dos sentidos en la obra. Primero, el estar atrapado en un ciclo educativo continuo, yendo de una prisión a otra, pasamos del jardín a la escuela de la escuela al colegio y del colegio a la universidad y cuando pensamos que finalmente estamos libres somos nosotros mismos quienes volvemos a ingresar a un nuevo pabellón porque a menudo nos inculcan la idea que debemos seguir avanzando en nuestra educación como si fuera la única opción de tener un futuro. Segundo, el querer escapar de sí mismos y de todos estos prejuicios, miedos e inseguridades que llevamos en la espalda gracias a los comentarios que hemos recibido con el pasar de los años.

Vamos Lorena

La letra de esta canción fue compuesta por mí, la pista y el ritmo fue tomado de la canción *Baila Morena de Héctor y Tito*. es una reflexión de lo que muchas mujeres sienten y viven a diario en relación con los complejos y problemas de salud por el aspecto físico que se derivan gracias a comentarios basura que recibimos en nuestro día a día en cualquier lugar y por cualquier persona. Nadie sabe con la carga que viven los demás para que se crean con el derecho de ponerle sal a la herida.

Luces

La luz no solo es color, intensidad y contraste, la luz es parte de la atmósfera, del espacio y del ritmo; articula la visión con el sonido, con el tiempo y con la tensión dramática. (Mier, E. 2013, Pág.21)

El juego de luces en la obra es muy sencillo, hay una luz que ilumina al público y otra a la actriz son centrales ya que busca una interacción más directa con el público y que ellos hagan parte del escenario. Se puede catalogar como “teatro íntimo” o “teatro de proximidad”. La atmosfera que se quiere lograr es que el espectador se sienta parte de lo que está sucediendo allí y fuese un preso más.

CAPITULO 3

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

Con el ánimo de dar un sustento teórico a la problemática de investigación, recurrí a algunos referentes tales como, Michael Foucault, Judith Butler y Claudio Naranjo, que aportan al campo educativo y señalan puntos importantes que muestran el paso de la escuela por nuestros cuerpos de mujeres, la educación bajo mecanismos de poder, adoctrinamiento y control, de tal manera que nos convertimos en réplicas de una idea preconcebida de lo que significa ser mujer. Estas ideas se instalan en lo profundo de nuestra mente y terminan creando seres homogéneos con pensamientos, sentimientos y comportamientos similares, que no se salen del estándar, para no incomodar o parecer defectuosa.

Esto pone sobre la mesa el gran reto que tenemos los docentes del presente, la construcción de propuestas educativas, artísticas y pedagógicas con un alto contenido de sensibilidad, amor y cuidado.

Disciplinamiento femenino

El disciplinamiento es un mecanismo que tiene como objetivo controlar el cuerpo y la mente, para poder hacer parte de una sociedad donde han incorporado ciertas prácticas, comportamientos y pensamientos que son considerados como normativa, y no se pueden ejecutar de otra forma. Se ha normalizado por ser algo repetitivo y habitual, al punto de convertirse en costumbre, tanto, que no somos capaces de verlo como una forma de poder. Solo es posible percibir su accionar sobre nuestros cuerpos cuando vamos en contra de las mismas. De esta manera, cualquier miembro de la sociedad que no logre adaptarse se verá penalizado.

Con relación a esta problemática resumiendo a Michel Foucault (1975), menciona que: Los procedimientos disciplinarios han existido desde hace mucho tiempo se han convertido en formas generales de control, diferentes a los de la esclavitud, ya que no implican una apropiación de los cuerpos, sino más bien una constante domesticación basada en la voluntad del "amo" considerado como un capricho. El disciplinamiento crea un poder que no solo es coercitivo, sino que se difunde y posibilita la producción de nuevos hábitos, acciones y comportamientos en individuos sometidos a ciertas normas.

Las maneras en que las instituciones educativas se encargan de imponer sus normas pueden ir desde lo más denso, hasta lo más sutil. Ahondaré en este tema a través de un elemento que seguramente todas las mujeres nos hemos visto obligadas a usar. Me refiero a la jardinera o el uso de cualquier tipo de falda que nos distinga del género opuesto en cualquier institución.

Entonces, ¿Qué implicaciones tiene para las mujeres usar jardinera en la escuela? no es un secreto que la falda restringe el movimiento y nos limita para saltar, trepar, jugar, hacer acrobacia, agacharnos, Justamente este es el objetivo, a través de esta prenda aprendemos que las mujeres debemos estar quietas, sentadas y cubriendo nuestras piernas para no mostrar lo que no debemos. Por muy intrépidas que fuéramos, necias y obstinadas, sabíamos que, si llevábamos la falda puesta, ese día no podíamos desplazarnos como queríamos. Y también sabíamos, que, si nos pusieran a escoger entre falda y sudadera, sin pensarlo dos veces, la segunda opción sería nuestra elección más acertada.

Probablemente, una intención oculta de las instituciones esté directamente relacionada con la maleabilidad del cuerpo:

En un momento histórico cuando surgen las disciplinas y las Instituciones es cuando nace un cuerpo humano, que tiende al aumento de sus habilidades, a ser más obediente y más útil, reprimiendo el cuerpo, una manipulación calculada de sus elementos, sus gestos, su comportamiento, el cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone. Fabrica cuerpos sometidos y ejercitados, cuerpos 'dóciles'. (Foucault, 1975, P142)

El espacio también juega un rol importante en la imposición de determinados reglamentos. En los colegios, salones de clase, por ejemplo, celdas perfectamente distribuidas, protegidas y encerradas, para mantener el control y el orden. Se le asigna a cada quien un lugar para evitar el relacionamiento entre compañeros, se vigila la conducta, ubican en los puestos de adelante a los estudiantes más dispersos, o, al

estudiante sobresaliente, según el criterio del docente, se le otorga el privilegio de escoger una silla en el lugar que se sienta más cómodo.

Asimismo, estamos plagados de códigos que constantemente repetimos y seguimos sin cuestionarnos mucho, simplemente, porque así se ha hecho siempre y así debe seguir. Foucault expone los orígenes de este disciplinamiento en tres pasos, que, desde el surgimiento de las órdenes de los monjes cristianos hasta hoy, seguimos repitiendo en las distintas instituciones:

Las comunidades monásticas había sin duda sugerido su modelo estricto. Rápidamente se difundió. Sus tres grandes procedimientos —establecer ritmos, obligar a ocupaciones determinadas, regular los ciclos de repetición— coincidieron muy pronto en los colegios, los talleres y los hospitales. En las escuelas elementales, el recorte del tiempo se hace cada vez más sutil; las actividades se hallan ceñidas cada vez más por órdenes a las que hay que responder inmediatamente: "al último toque de la hora, un alumno hará sonar la campana y a la primera campanada todos los escolares se pondrán de rodillas, con los brazos cruzados y los ojos bajos. Acabada la oración, el maestro dará un golpe como señal para que los alumnos se levanten, otro para hacerles que se inclinen ante el Cristo, y el tercero para que se sienten"(Foucault, 1975. P, 154)

Otra forma de disciplinamiento que todavía se pueden apreciar es el castigo, puede variar en forma, pero finalmente cumple con la misma función de represión.

Con la palabra castigo, debe comprenderse todo lo que es capaz de hacer sentir a los niños y niñas la falta que han cometido, todo lo que es capaz de humillarlos, de causarles confusión: (...) Cierta frialdad, cierta indiferencia, una pregunta, una humillación, una destitución de puesto. (Foucault,1975,págs..165,167)

Aunque los tiempos han cambiado y algunas prácticas de castigo físico han sido eliminadas, otras, en cambio, se confunden con disciplina. Es el caso de nuestra licenciatura y en general, la formación en teatro. Se suele recurrir a prácticas de sobre exigencia a algunos cuerpos, solo porque los profesores dicen que es necesario que el cuerpo se acostumbre a determinado entrenamiento, que, según su concepción, es el adecuado para todos los cuerpos allí presentes. Ante el cansancio se le dice al estudiante que no se acostumbre a hacer llorar su cuerpo, que vaya al límite, que siempre puede ir más allá. Y probablemente sí, pero quizás,

esto también requiera un proceso. Con relación a este tema Foucault menciona lo siguiente:

(...) el castigo es una técnica de coerción de los individuos; pone en acción procedimientos de sometimiento del cuerpo —no signos—, con los rastros que deja, en forma de hábitos, en el comportamiento; y supone la instalación de un poder específico de gestión de la pena. (Foucault, 1975, pág.136)

Con lo anterior no quiero decir que esté mal enseñar al estudiante un conjunto de normas para que mantenga un rigor en el dominio de la técnica. Pero sí, lanzar una crítica a los modelos tradicionales dominantes en que se enseñan asignaturas como cuerpo en nuestro contexto, pues, considero que, a través de la sensibilidad, la suavidad y la fragilidad también se puede educar un cuerpo.

En conclusión, el disciplinamiento busca la obediencia, cumplir y seguir un determinado tipo de comportamiento. Moldea el cuerpo, el hábito y las costumbres para que los individuos sean útiles, dóciles y se adapten a la sociedad, si existe algún tipo de falta disciplinaria que vaya en contra de alguna orden o deber, se castiga. Y, las instituciones son lugares establecidos socialmente para ejercer poder sobre nuestros cuerpos y corregir conductas inapropiadas, o poco convenientes a estos organismos, seamos o no conscientes de ello.

Performatividad de Género

La Performatividad de género es el resultado de la construcción social, histórica y cultural que reproducimos, por ello puede entenderse el sexo y el género como una construcción del cuerpo y de la subjetividad, resultado del efecto performativo de una repetición ritualizada de actos que terminan siendo copiado socialmente. Simone de Beauvoir en su libro *El segundo sexo*, publicado en 1949, reflexionaba sobre este asunto y lo sintetizó en una icónica frase mundialmente reconocida: “No se nace mujer, se llega a serlo”. La autora sostenía que nos convertimos en mujeres en la medida en que vamos cumpliendo con la lista de cosas que la sociedad preparó para nosotras, como si se tratase de una

lista de cosas que vamos completando. Entonces, nacemos humanos y la sociedad nos convierte en mujeres.

Cuando se nace con una identidad sexual socialmente reconocida como mujer, surge una construcción colectiva vinculada directamente con el cuerpo, el cual se basa en ideales, estereotipos, roles y normas asignadas que se deben cumplir, la forma de caminar, sentarse, pararse, hablar. Se alude con frecuencia a la delicadeza, la debilidad, la sumisión y la maternidad por excelencia.

Según lo señalado por Judith Butler (1995) tanto la sexualidad canónica hegemónica como la trasgresora se construyen mediante la performatividad. Es decir, por medio de la repetición ritualizada de actos de habla y de todo un repertorio de gestos corporales que obedecen a un estilo relacionado con uno de los dos géneros culturales, esta repetición ritualizada no es negociable, ya que se basa en una exigencia constante del entorno, dirigido a “producir aquellos fenómenos que encaminan y constriñen” la conducta en relación con la identidad sexual, cuando se reproduce aquel resultado esperado, se tiene un género y una sexualidad culturalmente apropiados con el sexo del sujeto. (Como se cita en Carlos Duque, 2010, pag.88)

La performatividad del género está presente en absolutamente todos los constructos sociales que conocemos y con los cuales nos relacionamos y convivimos. Desde que un bebé nace se le pone un atuendo o abrigo con un color específico de acuerdo a su sexo, niño azul, niña rosa. En adelante, todos los elementos con los que se relaciona y empieza a tener contacto son clasificados de la misma manera, la escogencia de la ropa que usa, las actividades a que se le va perfilando, el corte de cabello, la manera como se mueve, las cosas que dice. El trato que recibe ante una dificultad también es diferente, si un niño se cae, lo más probable es que le digan, sea varón, levántese y no llore, mientras que, si una niña sufre un accidente, se le consuela y se le expresa amor a través de mimos. Asimismo, la niña se entrena en su futuro rol de cuidadora y el niño en su rol de defensa. Lo mismo sucede en cada fase de nuestra vida, cada etapa esta predeterminada por una serie de requisitos que debemos cumplir para no ser excluidas. Estas son conductas que desde muy temprana edad empezamos a incorporar como naturales, pero realmente no lo son. Todo lo que somos es el resultado de una serie de discursos que atraviesan nuestros cuerpos y nos regimos por ellos, cosas que aprendimos de nuestra familia, de

nuestros padres, de nuestros profesores o cuidadores, y así sucesivamente, de todo el contexto político, religioso, educativo, social y cultural que habitamos. Pero quizás, nada de eso en realidad pertenezca a nosotros.

Butler sugiere que debemos reflexionar sobre cómo la sociedad nos enseña a actuar y comportarnos de cierta manera en función de nuestro género. Esto implica desafiar las expectativas preestablecidas y buscar nuevas formas de expresión y autenticidad. Al hacerlo, podemos cuestionar y dismantelar las normas de género arraigadas en la cultura, abriendo así camino a una mayor diversidad y libertad de expresión.

Educación para el desarrollo humano

Cada día la sociedad avanza y con ello, se perciben cambios a los cuales llamamos progreso, no obstante, los modelos educativos perduran en contenido y forma al punto que, se puede pensar, que su principal función es tener y mantener trabajadores listos para la misión, cual militares de un ejército listos para la guerra. Pero, yo considero que la función principal de la educación debe ser el desarrollo humano, para así conseguir eso que tanto anhelamos, la evolución social.

En todo caso, los cimientos que dan fundamento a las instituciones educativas no han evolucionado lo suficiente como para considerarse que deje de existir una educación basada en la supremacía masculina. Conservan lo que el psiquiatra y educador chileno Claudio Naranjo llama: "*La mente patriarcal*."

Una mente voraz, que quiere más, que quiere crecer, que quiere dominar, que es hegemónica, que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva que no le da espacio al niño interior y no es sensible, una mente que no sabe lo que le pasa. [Esta mente obedece a] una necesidad de vivir en el intelecto solamente, dejando de lado la sensibilidad, la empatía, los vínculos relacionales y demás características humanas que no son tenidas en cuenta en los modelos educativos actuales. (Naranjo, s.f.) (Entrevista a Claudio Naranjo sobre la Educación).

Es común en la LAE encontrar docentes en formación preguntándose así mismos, cómo voy a instruir a niños, jóvenes o adultos en temas relacionados con la vida si a duras penas estoy comprendiendo la mía, es una gran preocupación que surge porque sabemos que puede pasar, que estudiantes vengan a nosotros a exponernos las dificultades propias

de sus etapas de vida y nosotros, pese a no ser terapeutas, tenemos la obligación de guiar y acompañar, eso hace parte de nuestro ejercicio docente y humano.

Aunque hemos aprendido que el profesor o profesora es quien tiene la capacidad de transmitir un conocimiento a alguien, el ejercicio pedagógico y docente va más allá de informar, más ahora cuando la información está a un click de distancia. Por esa razón, si uno mismo no se toma en serio las preguntas que tienen que ver con uno mismo; nadie más lo hará, y eso puede hacer la diferencia en una sociedad y en una educación patriarcal y homogénea como la nuestra. Por eso considero que propuestas educativas como la autoetnografía y la creación de unipersonales son una alternativa que puede ir en doble vía. Puesto que por un lado se puede presentar una problemática a través de la obra, pero, al mismo tiempo, se puede impulsar a los estudiantes a crear sus propios unipersonales con las problemáticas que ellos quieran poner en evidencia, alrededor de temas o situaciones que para ellos sean importantes.

Ante esta disyuntiva entorno a la educación en artes propongo una educación que apele a la sensibilidad, el auto conocimiento, la auto observación. No como un acto egoico de ensimismamiento y narcicismo, sino, como una posibilidad de reflexionar sobre lo vivido para aprender de las experiencias y construir un porvenir más humano.

Tal vez carecemos de visión tanto estudiantes como profesores cuando exigimos una mejor educación, pues, aunque los reclamos son justos porque hay un montón de cosas que de por sí no funcionan, hay otras que no son del todo claras cuando se pide que se mejore, se pide educación de calidad y gratuita, pero no educación para la creación de consciencia o para la introspección.

A través de este proyecto de investigación y desde mi experiencia de vida, pude descubrir mi propósito como docente, investigadora y artista, el cual consiste en diseñar dispositivos educativos y pedagógicos como el unipersonal, que integren el arte, la psicología, la cultura y la vida. Con el ánimo de contribuir al despertar del potencial humano en lugar de generar o reafirmar inseguridades o creencias de desvalor. Así estimular el ocio, el

disfrute, la parte creativa y atractiva de la vida, para reflexionar, escucharse, buscarse, perderse y encontrarse a uno mismo. Nos han enseñado que afuera nos está esperando algo y debemos ir a encontrarlo, pero quizás, el primer lugar en donde debemos buscar, es adentro.

AUDIENCIA

La obra *Vigilada y Castigada* tuvo su primera presentación con público el 24 de mayo del 2023 en la feria LAE que se realiza al finalizar cada semestre en la Universidad Pedagógica Nacional, en las instalaciones de la sede posgrados, en una electiva de escritura. Había aproximadamente veinticinco personas de diferentes semestres y carreras de pregrados, con edades que aproximaban entre los dieciocho y treinta y seis años, la gran mayoría mujeres.

Al inicio de la presentación de la obra, pude notar cierta extrañeza por parte del público, posiblemente debido a su falta de familiaridad con el teatro o la comprensión del contexto de la obra. Sin embargo, al romper la cuarta pared y establecer una mayor cercanía con ellos, pude percibir un cambio en el ambiente y la disposición del público. Fue interesante ver que la gran mayoría participó en la interacción que se daba en la obra, aunque algunos lo hicieron tímidamente, otros lo hicieron de manera más abierta.

Al interactuar con el público, nunca se sabe cómo van a reaccionar o cómo van a interpretar las intervenciones. Por lo tanto, es importante estar receptiva lo que pueda suceder, ya que es posible que ocurra algo diferente a lo que se había planeado. Un ejemplo de esto fue en el primer acto de la obra, cuando se acudió a un miembro del público con una hoja de instrucciones para que interpretara el personaje de guardia. La instrucción era leer lo que decía en el documento. Sin embargo, el joven que accedió amablemente a ayudar comenzó a desvestirse, lo cual fue una sorpresa para mí. En ese momento, me di cuenta de que él había interpretado incorrectamente la instrucción y pensaba que debía desvestirse. Tuve que improvisar rápidamente para aclarar la situación y explicarle de manera discreta que era yo quien debía realizar esa acción, no él. Su función era solo decir la instrucción con voz firme. Afortunadamente, él entendió y respondió con risas y continuó con la disposición de ayudar.

Al finalizar la obra, la docente que estaba a cargo de la electiva me hizo la pregunta ¿Cuál había sido mi metodología para llegar a la dramaturgia? Entonces, hice un resumen de lo que había sido mi proceso de creación que fue el que me llevo a la escritura de la obra. Pues ellos estaban escribiendo un monólogo y tal vez algo que mencionara les podía ayudar para su creación.

El tiempo era muy corto y la docente iba a iniciar su clase, entonces no se realizaron más preguntas por parte de ellos.

Hice una encuesta antes de que los participantes se fueran, con el ánimo de registrar lo que había acontecido y reflexionar sobre lo que escénicamente se podía potenciar o lo que no era del todo claro. Las preguntas que componían la encuesta eran las siguientes:

- ¿Se sintió identificadx con alguna de las escenas? ¿cuál?
- ¿Alguna vez una voz interna te ha disciplinado para seguir normas sociales?
- ¿Podría enunciar situaciones de disciplinamiento y comportamiento femenino vividos o vistos en las instituciones educativas?
- ¿Cómo sintió la relación entre la actriz y el público?
- ¿Qué sintió después de ver la obra?
- ¿Qué recomendaciones me quieres compartir?

Cuando leí las respuestas me di cuenta que así fuera por un momento se logró reflexionar al respecto y que hablar desde lo personal hace que seamos un colectivo, mi voz eran sus voces. Identificar situaciones vividas que nos han atravesado en nuestro paso por las instituciones educativas es importante para nuestra construcción personal y como educadores, ya que si no somos conscientes de que nuestros actos se verán reflejados hacia los demás. Desde las encuestas a través de las respuestas, se pudo observar que muchas personas han sido condicionadas por la sociedad en términos de lo que se considera bueno y malo. Estos condicionamientos han estado presentes desde la infancia y afectan nuestro día a día, especialmente en relación a las restricciones impuestas al cuerpo por miedo a ser juzgadas y no cumplir con los estereotipos establecidos para ser aceptadas. Las personas del público expusieron las siguientes regulaciones que debían seguir en las Instituciones a las que asistían: ocultar el cabello afro, adoptar una postura específica al usar prendas como jardineras, cambiar nuestro aspecto físico para encajar en los estándares sociales, abandonar nuestras pasiones, ser sumisas y silenciar

nuestras ideas, e incluso tener uñas cortas. Es importante replantearnos estos sucesos y reflexionar sobre el papel de las instituciones en la sociedad, así como sobre las violencias que se derivan de estas normas y que aún persisten.

Por otro lado, la ruptura de la cuarta pared en la obra teatral y desde lo que dijeron los espectadores, brinda una sensación de confianza y cercanía con el público. Esto invita a compartir experiencias y permite que se reconozca lo vivido, lo cual aporta una mayor profundidad y mantiene la atención del público.

Por último, al poner en práctica la obra me permitió observar la recepción del público, el cual me brindo información valiosa para evaluar cómo funcionan los elementos escénicos, como el sonido, la escenografía, vestuario etc., Y si estaban logrando el efecto deseado, lo que debía mejorar en cuanto al manejo del espacio, la voz y la relación con el público. Para terminar y lo más importante es que logré convencerme de lo valiosa que es mi obra y apropiarme de ella.

SENTENCIA

Este proyecto se convierte en un gran aporte para la educación en artes, ya que no se limita a la transmisión de técnicas o conductas que se han aplicado sobre el cuerpo. Sino que, busca fomentar la sensibilidad, el reconocimiento y la valoración de la diversidad, encontrar estrategias inclusivas que permitan descubrir el potencial de cada uno, desarrollando así su autoestima y confianza.

En la actualidad, con algunas conductas coercitivas los docentes nos enseñan a dudar de nuestros impulsos y de lo que realmente deseamos. Sin embargo, si la educación se basa en el placer, el disfrute, la motivación y la satisfacción que se experimenta al aprender, en lo que nos deberíamos enfocar, es en que los estudiantes encuentren su interés y le impregnen pasión a eso. Al fin de cuentas, la palabra emoción tiene la misma raíz etimológica de la palabra movilidad o movimiento. Entonces, la emoción es aquello que nos moviliza.

La emoción aumenta la probabilidad de que el estudiante se involucren de manera activa y adquiera un conocimiento profundo que proviene de su propia personalidad y comportamiento, lo cual favorece una relación más saludable consigo mismo y con los demás.

Una de los aportes que Claudio Naranjo hace a la educación y con lo que estoy completamente de acuerdo, es que debemos educar para despertar la consciencia, allí está nuestra esperanza, en la integración del instinto, el saber y el sentir. Y es que él comprende al ser humano como un ser compuesto por tres partes que están adentro nuestro, una que es como el padre, otra que es como la madre y otra que es como el hijo. La primera es en la que nos encontramos, se ubica en la cabeza, es patriarcal, refleja la autoridad, acude al intelecto y la razón, es un cerebro de carácter lógico. A la segunda no le permitimos hablar mucho, se ubica en el corazón, es maternal, mamífero, relacional, amoroso, empático y colaborativo. Y a la tercera la tenemos amordazada, es visceral, refleja al niño interior, es reptil, instintivo y por lo tanto domesticado.

Cuando un educador se embarca en un proceso de sanación interior y crecimiento personal, se vuelve consciente de las experiencias que ha atravesado en su propia vida y los diversos lugares por los que ha transitado, entre ellos, las instituciones educativas. La toma de conciencia de que las fallas en el sistema no están solo fuera, sino también adentro de nosotros, estimula la necesidad y el compromiso de diseñar propuestas que involucren un componente más humano. Aunque esto implique quizás, ir en contra de todo lo que conocemos y de lo que llaman, el deber ser. Solo quién ha pasado por un proceso de introspección y viaje interior, sabe que cuanto acompaña a otros a recorrer estos mismos caminos, no solo contribuye a la enseñanza de un concepto, sino, a la comprensión de la propia existencia de cada quien.

Este proceso de búsqueda y reflexión es fundamental para evitar repetir patrones negativos en la educación y trascender ciclos de comportamiento perjudiciales que se transmiten de generación en generación. Al trabajar en el propio crecimiento se logra

romper con algunos patrones personales que se proyectan en nuestros estudiantes como fortalezas o debilidades.

De la misma manera podemos aquietar nuestro ego de profesores reconociendo que como docentes que acompañamos procesos, tenemos mucho que enseñar, pero también tenemos otro tanto que aprender de todos aquellos a los que acompañamos. Es nuestro deber valorar como riqueza la particularidad que hace único a cada estudiante. Como un banquete de talentos con diferentes habilidades, intereses, formas de ver, de aprender, de sentir, de comprender, y de ser. Sin embargo, el docente que además de comprender esto es capaz de diseñar estrategias artísticas y educativas que promuevan el aprovechamiento de estas particularidades, está realizando pequeños cambios que, aunque parezcan minúsculos, hacen la diferencia.

Además, es fundamental que los educadores estemos dispuestos a escuchar y responder a las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes, esto implica fomentar un ambiente seguro y de apoyo, donde se sientan valorados y respetados. Al atender estas necesidades se promueve el bienestar integral de los estudiantes, se crea un entorno apto para el aprendizaje, el crecimiento personal y la sensibilidad de percibir y experimentar de manera consiente las emociones y sensaciones.

Sonia Ballén menciona que: “Es a través del aprender a sentir, como aprendemos a morar en lo que conocemos como ‘yoidad’, y desde allí ejercemos los modos como habitamos e inter-actuamos con el mundo, los espacio-tiempos, los lugares, los encuentros. (Ballén, S. pág.143)

Por lo anterior es importante en el rol docente y personal desde la práctica artística y creativa esa sanación interior que permite indagar, explorar, expresar esas emociones y pensamientos encontrando la voz propia, dándole valor a la expresión de las diferentes perspectivas sobre el aula y el rol de las mujeres en ese lugar. Fomentando un ambiente de igualdad de género y desafío de estereotipos, promoviendo la idea de que todas las personas independientemente de su carácter deben ser tratadas y aceptadas con respeto, teniendo la libertad de ser y comportarse a su manera para desarrollar la

autoconfianza, la identidad y la personalidad, de acuerdo a las propias necesidades y deseos para poder llegar a lo que sería la libertad.

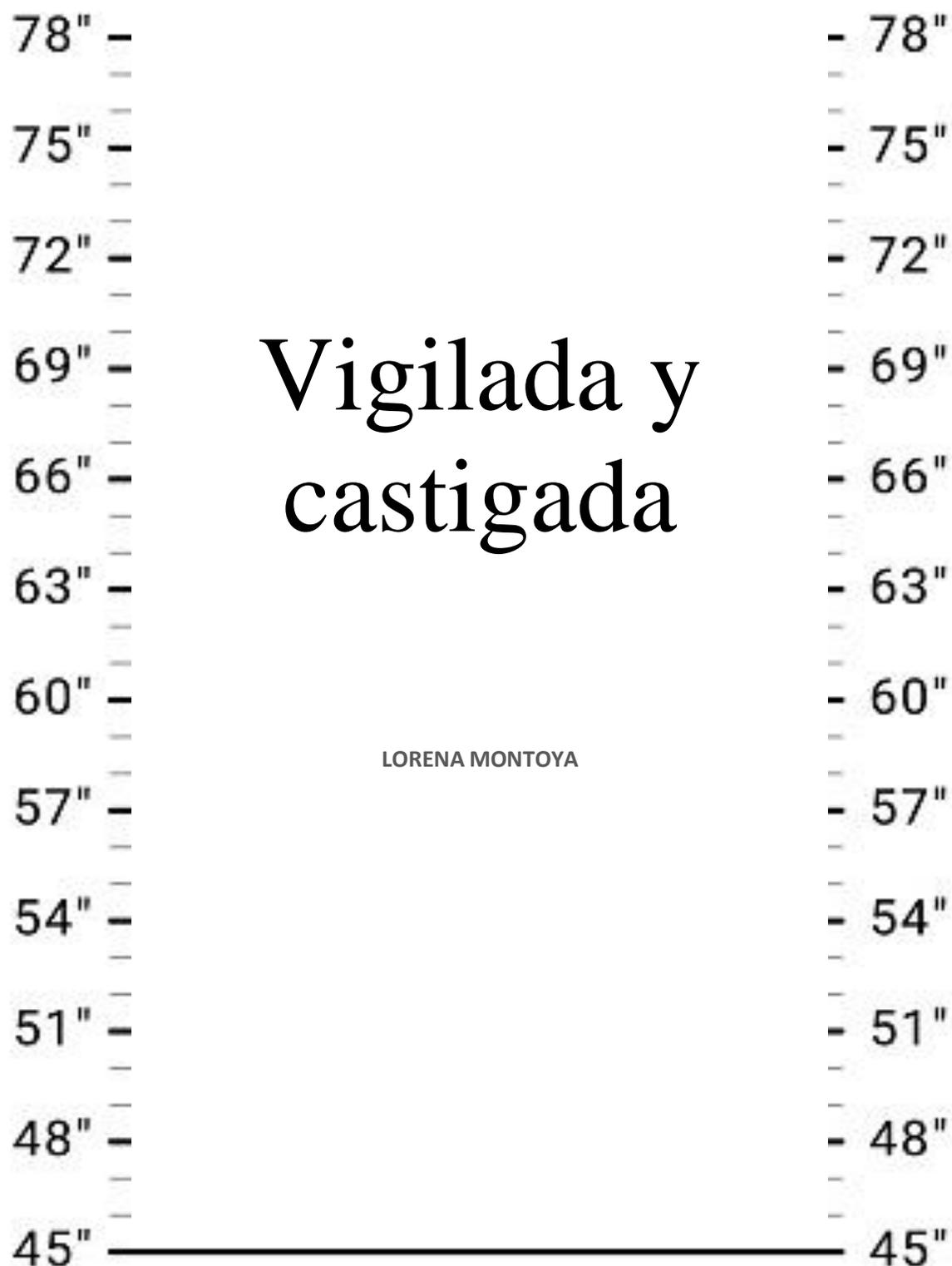
Como dice Claudio Naranjo: “llegar a una libertad y sacarse al policía interior”; ese que se convierte en el juez interior, que, al mismo tiempo es el resultado de la restricción que desde pequeños hemos vivido. La libertad que anhelamos consiste en liberarnos de nuestras propias cadenas, quitarnos nuestras propias limitaciones, creencias, patrones de comportamiento, para lograr un cambio significativo, pues constantemente luchamos con una voz interna, crítica y restrictiva que nos impide explorar nuevas ideas, tomar decisiones arriesgadas o enfrentar nuestros miedos. Esta voz interior, a veces nos mantiene en nuestra zona de confort, es necesario tomar conciencia de nuestras creencias limitantes y cuestionarlas.

Si se cultiva el amor propio, poco a poco dejaríamos de ser tan duros y críticos con nosotros mismos, ya que esto hace que nos mantengamos en un ciclo negativo. Es un gran reto personal que requiere de valentía para enfrentarnos a nosotras mismas, desafiar esas creencias arraigadas para un cambio personal y significativo que implica un proceso de autoconocimiento y transformación personal que puede tener efectos profundos en la forma en que el educador se relaciona consigo mismo, con los demás y con su entorno educativo.

Expresar, compartir, contar vivencias, a través de las artes, desde el cuerpo y la voz, es una forma en la que podemos soltar y enunciar lo que normalmente se deja pasar por alto y que desde nosotros mismos no somos capaces de exponer.

Aquí termina la narrativa procesual de este trabajo de investigación. A continuación se encuentra la dramaturgia Vigilada y Castigada. Aclaro que no es un anexo sino un material importante de creación.

DRAMATURGIA VIGILADA Y CASTIGADA

A partir de este momento las personas del público pueden ser partícipes e identificadas con sus maestros, escuelas, y entorno estudiantil.

Acto 1

Se enciende una luz en medio del escenario y observamos una reja con una jardinera que cuelga a un costado, al frente se encuentra una mesa de planchar con su respectiva plancha, la cual está cubierta con una sábana rosada, al lado hay una silla y un canasto con el nombre de Lorena. Suena de fondo la canción Secuelas de Lorena Montoya. Lorena empieza a parafrasear parte de la letra, al mismo tiempo se prepara para ir al colegio. Plancha el uniforme y se peina.

Secuelas

Siete de la mañana, que me espera hoy
 Suena la campana, me dirijo al salón
 Sentada en el pupitre mirando al pizarrón
 Nos tratan como objetos, dicen que es educación
 Me señalan y preguntan, respiro, doy mi opinión
 Se burlan en mi cara, cálese mejor.

Nos hacen inseguras, dicen que somos brutas
 Nos tratan como quieren no entiendo por qué mi insultas
 Las palabras retumban cada día más asustadas
 Somos vulneradas y quedo paralizada.

Traer jardinera llevarla bien portada
 O de lo contrario no eres una dama
 Que limite movimientos este es el panorama
 Que seamos conservadas o tendremos mala fama
 Ellos quieren ver nuestra ropa interior
 No les dicen nada, la culpa la tengo yo.

Coro

Se robaron mi autoestima, y nos dejaron mil heridas
También nos sexualizaron, y todo lo controlaron
Se robaron mi valentía, no importó lo que sentía
No nos respetan en la escuela y dejan grandes secuelas.

Con una evaluación miden la inteligencia
Hay que memorizar, pero nada se nos queda
Ser la mejor, sacar buena nota
No entendí el tema, parece que no importa
Las lágrimas caen, una voz perturba
Muestran el mejor examen quiero ya mi tumba.
Cálmate, y deja de llorar
Ponga atención o el año va a reprobar.
Esto continúa, alguien acaba de entrar
Una clase más, espero termine ya
La que está elevada a qué se quiere dedicar
No tengo respuesta en todo me va mal
Lo único que quiero es dejar de estudiar
Salir corriendo de esta triste realidad
Ya he perdido mi tranquilidad,
Y vuelvo a entrar en un cuadro de ansiedad.

Coro

Se robaron mi autoestima, y nos dejaron mil heridas
También nos sexualizaron, y todo lo controlaron
Se robaron mi valentía, no importó lo que sentía
No nos respetan en la escuela y dejan grandes secuelas.

Llega el lunes una vez más
El esmalte de las uñas hay que retirar
El rodillo de la falda bien abajo debe estar

O el observador lo tenemos que firmar
 A la escuela se viene a estudiar,
 no a conseguir novio
 Ni tampoco a provocar
 Que no es el circo
 Todas tienen que venir igual,
 De lo contrario te amenazan
 Con que te van a expulsar.

Coro

Se robaron mi autoestima, y nos dejaron mil heridas
 También nos sexual izaron, y todo lo controlaron
 Se robaron mi valentía, no importó lo que sentía
 No nos respetan en la escuela y dejan grandes secuelas.

Lorena termina de peinarse, recogiendo su cabello con una coleta bien templada, justo en el momento en que la canción llega a su fin.

LORENA: Quiero confesarles que yo canto bonito, pero se escucha feo.

Lorena se dirige a lustrar sus zapatos, pero en medio de esta tarea, su imaginación comienza a volar. Visualiza la mesa de planchar transformándose en una tabla de surf. Con gran destreza, Lorena comienza a imaginar que está surfeando en el mar, esquiva las olas realizando acrobacias. Con cada movimiento, se acerca a lograr su objetivo. Lorena se dispone a dormir, queda con su despertador en mano, en menos de 2 segundos la despierta. Ella se asusta, mira entre el público desesperada y fijamente como si ellos le ocultaran algo.

LORENA: ¡Se me quedó la carpeta! (*Busca entre el público*) ¿La ven por ahí? Es azul. (*La carpeta se encuentra en uno de los puestos del público, mira fijamente a la persona*

que está allí sentada.) Ahhhh! ¿Usted la tenía no?, me puede hacer el favor de pasármela.

Después de tener la carpeta en sus manos, saca un documento de instrucciones y se dirige a alguien del público.

LORENA: ¿Usted quiere hacer parte de mi obra? Estaría muy agradecida.

Si la persona acepta Lorena procede a entregarle la hoja la cuál dice:

Por favor Lo que se encuentra en color rojo, léelo mentalmente y lo que está en negro Léelo en voz alta y tono militar.

Al leer cada una de las instrucciones espera a que yo realice la acción.

Lorena realiza cada instrucción y responde a los datos imaginando que está ingresando a una correccional o modulo preventivo, al mismo tiempo se siente incómoda y observada, esto hace que sus acciones sean torpes.

Instrucciones

PERSONA DEL PÚBLICO: Retírese la ropa.

Lorena se esconde tras la mesa de planchar y se la quita.

PERSONA DEL PÚBLICO: Tome sus nuevas pertenencias.

Se encuentran retiradas tiene que resolver para no ser vista hasta tenerlas en sus manos.

PERSONA DEL PÚBLICO: Vístase, no puede llevar nada aparte de lo que está allí.

Se refiere a lo que contiene el canasto. Uniforme completo y maleta

Pide los datos, por favor mientras me visto

-Nombre:

-Edad:

-Estatura:

-Rh:

-Número de documento:

-Número de algún familiar en caso de emergencia:

(Espera a que me cambie, luego cantaré un himno institucional y puedes continuar con las instrucciones)

Una vez termina de vestirse canta.

LORENA: esta es mi Institución, la amo con todo el corazón, enseña principios y valores, me acepta como soy...

PERSONA DEL PÚBLICO: Péguese contra la reja.

Lorena hace caso y permanece pegada a la reja

PERSONA DEL PÚBLICO: Así debe de permanecer obligatoriamente todos los días dentro de nuestra instalación, BIENVENIDA.

Lorena se mira de abajo a arriba, no le gusta como se ve y busca la aprobación del público – se apagan las luces

Acto 2

De fondo se escucha la canción No Controles de Ignacio Cano. La luz se enciende lentamente, revela a Lorena en el escenario. Sin inhibiciones baila de forma enérgica, realizando movimientos exagerados. Levanta su uniforme, hace saltos y juega como una niña chiquita, entregándose por completo a la música, hasta que finalmente termina parándose sobre una silla, se percata que el público la está mirando y se siente avergonzada por su comportamiento. Con sutileza corrige su postura y se dirige a la reja que esta frente a ella.

LORENA: Cuando tenía cuatro años fui directo a la prisión, cuatro paredes, reglas, exigencias, discursos y violencias (*Al público*) No me miren así, yo sé que ustedes también estuvieron allí y ninguno había cometido un delito, el cargo por el cual debíamos cumplir la condena era la de estudiante y debíamos meternos en la cabeza que el guardia o la guardia era quien mandaba y tenía el poder.

Lorena busca una carpeta, saca varias copias de un documento, con amabilidad se dirigen a alguien del público y le pide que por favor reparta las copias entre los presentes. Luego Lorena toma una de las copias para sí misma y la muestra entre las rejas.

Documento

210			210
200			200
190			190
180			180
170			170
160			160
150			150
140			140
130			130
120			120
110			110

LORENA: Aquí está mi registro de ingreso (*hace las posturas simulando que es un registro para la cárcel, lee lo que dice en el documento tratando de imitar la voz de otra mujer*) ¡Hola! Queremos que rías, que juegues, que seas feliz. Averigua que actividades se han programado para ti y disfrútalas al máximo. Consérvolo, porque te servirá para hacer respetar tus derechos y te recordará tus deberes que tienes que cumplir. Colorea tu pazaporte y si puedes plastifícalo para que no se te dañe.

Lorena gira la reja dando la perspectiva que ahora todos están tras la reja, se dirige a alguien del público y se sienta a su lado

LORENA: ¿usted fue al jardín? *(interactúa con la persona)* ¿Qué tal el trato?, ¿se acuerda del nombre de la primera guardia que lo recibió?

Espera una respuesta y regresa junto a la reja, le da la vuelta, queda nuevamente tras de ella.

LORENA: Zoraida, él nombre de la primera guardia que me recibió, acostumbraba a dejarnos sin almuerzo por no terminar la tarea a tiempo o de lo contrario nos lo embutía hasta traspasar.

Lorena se sienta en el suelo.

LORENA: *(al público)* ¿Cuál es la manera correcta en que una mujer debe sentarse? ¿Así? *(se sienta en flor de loto)* ¿o así? *(se sienta en w, espera una respuesta)* yo me sentaba en w *(hace la mímica)* porque en flor de loto se me enredaban las piernas. Así que la guardia Zoraida, decía, siéntese decente deshonesto que no parece una dama.

Lorena se levanta y se coge de la reja

LORENA: Zoraida nos clasificaba por feas o bonitas, juicioso o inquietas, inteligentes o brutos *(se pierde la mirada y empieza a ensoñar)* a las niñas bonitas, juiciosas e inteligentes, les daba los juguetes más lindos, grandes y nuevos. *(se baja de la nube)* pero como yo hacía parte de las niñas feas, inquietas, y brutos, merecía los juguetes viejos, mordidos y dañados.

Intenté muchas veces escapar de allí, pero era un fracaso, hiciera lo que hiciera me iban a llevar de vuelta a esa horrible prisión, cuando la reja estaba abierta era una oportunidad de escapar, pero también un cargo más.

Lorena arrastra la silla y la pone cerca de la reja

LORENA: primer intento (*se sube a la silla apoyándose de la reja recreando la imagen de un árbol*) subirme a un árbol y esperar, mientras tanto una voz desde el suelo que gritaba (*imita la voz con que leyó el documento*) ¡Bájese de allá que le está mostrando los cucos a los niños! (*hace un gesto de extrañeza, se pregunta a ella misma*) ¿mostrándole los cucos a los niños? Lo único que quería era escapar de usted vieja loca. Ojalá le hubiera podido responder así.

Se baja de la silla recreando la misma imagen del árbol

LORENA: segundo intento (*se esconde tras la silla*) esconderme, pero, no valía la pena tarde o temprano me encontraban.

Sale de detrás de la silla

LORENA: Tercer intento correr sin parar (*corre de un lado a otro de repente queda paralizada*) a lo lejos se escuchaba una voz que decía (*imita la voz anterior*) ¡si no se detiene le van a poner una inyección para perros! (*A alguien del público*) ¿a usted le gustan las inyecciones para perros? Supongo que no porque a ninguna persona le ponen inyecciones para perros, a mí tampoco (*descongela la imagen*)

Como todo acto tiene sus consecuencias, ir al calabozo era el castigo más recurrente, un cuarto oscuro donde ni un rayo de luz entraba y afuera la misma voz de siempre gritando (*imita la misma voz*) ¡las brujas y los duendes le van a jalar las patas! Y si ese no era el castigo existían otros como: los pellizcos, coscorrónes, jalones y patadas por los pies.

Un día gracias a mi abogada me dieron libertad condicional, pero no fue por mucho tiempo, luego me trajeron de vuelta a un nuevo pabellón.

Sonido de reja

Acto 3

Lorena se encuentra de espaldas cambiando su ropa interior, conservando su jardinera y su maleta.

LORENA: Estaba uno sentado escribiendo cuando de repente sentía una sombra al lado y una voz perturbadora que decía (*imita una voz fuerte y contundente*) ¡levántese! (*Lorena se levanta con miedo*) La guardia me tomaba de las orejas y en menos de segundos estaba sobre el aire, ella preguntaba ¿le duele? La respuesta era obvia. Ella decía, ¡eso mismo sienten las letras, no se escribe en medio del renglón, se escribe sobre el renglón!

Me aterrizaba nuevamente al suelo.

Se soba las orejas y se sienta nuevamente.

LORENA: Odiaba tener que estar sentada por mucho tiempo, así que me levantaba, me sentaba, me desgonzaba (*hace la mímica de pararse, sentarse y desgonzarse*) la guardia decía, ¡está muy cansada de estar sentada!, me jaloneaba y ponía mi cuaderno encima del archivador. (*Hace la mímica de tomarse ella misma de una mano camina alrededor de la silla y pone su mano en el espaldar, de nuevo imita la voz fuerte y contundente*) ¡Ahora quédese de pie copiando todo el día!

Estira las piernas y hace un gesto de cansancio. Le da la vuelta a la reja y queda junto al público

LORENA: A mí no me iba bien en casi todas las materias (*da la espalda, sube los brazos hasta el final de la reja*) la guardia me ponía contra la pared con las manos arriba y junto a los otros presos gritaba ¡Burra! ¡Burra! (*le pide al público que repitan con ella burra, burra, burra, se da la vuelta y pregunta*) ¿Quién fue? (*interactúa con el público*) ¿Cómo te sientes después de gritarme burra? ¿Lo haría nuevamente? ¿Usted porque no me dijo burra? Llegué a creérmelo tanto que en las evaluaciones escribía Lorena Montoya la burra y no resolvía la evaluación, de igual forma la iba a perder, era burra y los burros no hacen evaluaciones.

Le da la vuelta a la reja y queda de espalda, se quita la maleta, la pone en la silla, saca lentamente una regla que azota contra su mano.

LORENA: *¿Conocen este objeto? (Pasa lentamente la regla contra la reja y luego rápido, da un par de azotes contra ella) como les dije anteriormente, no era buena en todas las materias, pero en matemáticas sí que me iba peor, no entendía nada, así que cuando sentía era la regla sobre mi espalda (lanza un azote fuerte contra el suelo) la verdad nunca me fue bien en esta materia ni porque pasaran los años.*

Guarda la regla en la maleta y la deja sobre la mesa.

Acto 4

De nuevo vemos a Lorena cambiando su ropa interior, esta vez se quita los zapatos, se suelta el cabello, pero aún sigue uniformada. Se lanza a parearse de manos contra la pared, lleva puesto un short negro con un dibujo de unos labios junto con un dedo que indica silencio y un letrero que dice "shhhh". De fondo suena la canción (River de Bishopbriggs) ella hace movimientos delicados con sus piernas, se baja de la pared y baila en una silla sensualmente en la cual termina sentada, se saca unos pétalos de los senos y los lanza hacia arriba.

LORENA: *(Se desgonza y mira al público) ustedes se preguntarán porqué trate de bailar así (arrastra la silla hacia la reja) ¿Ustedes donde creen que uno debe utilizar las medias, arriba o debajo de la rodilla? pues yo las usaré debajo de la rodilla porque mi guardia decía: ¡las niñas que se ponen las medias arriba de la rodilla es porque quieren parecerse a las del San Antonio! ¿Ustedes saben quiénes son las del San Antonio? (Se inclina mira para todos lados como si fuera a contar un secreto) las del San Antonio son las trabajadoras sexuales.*

Se levanta de la silla y busca en la maleta un saco, se alza la jardinera y lo amarra en la cintura.

LORENA: Clase de educación física, utilizábamos un short parecido a este (*señala el que lleva puesto*) nosotras a esa edad nos estábamos desarrollando, uno trataba de taparse porque nos daba miedo mancháramos así que nos amarrábamos un saco así. Mi guardia decía (*señala a alguien del público*) ¡las niñas que se amarran el saco atrás es porque quieren que las vean por delante! (*hace una pausa en la que piensa, apenada*) yo mejor me quito el saco, no quiero que me estén mirando.

Voltea la silla, se sienta en el espaldar y hace algunos movimientos.

LORENA: Otra cosa uno no se podía sentar en el borde de los pupitres y mucho menos hacer movimientos “extraños” porque el guardia decía que estábamos calenturientas auto complaciéndonos, tampoco se podía parar uno con las piernas separadas porque decía que estábamos buscando ventilación.

Se cuelga la maleta adelante y gira la reja hacia el público, mira para todos lados verificando que no venga nadie y empieza a repartir Bon Bon Bum.

LORENA: coman rápido (*saca uno para ella lo destapa y come*) chúpelo, coman (*espera que la mayoría lo haga, luego de unos segundos se dirige a alguien y de manera respetosa le quita el Bon Bon Bum, espera la reacción de la persona*) así mismo quedaba uno, porque el guardia llegaba y nos quitaba el Bon Bon Bum, decía que estábamos provocando a los hombres.

Guarda el Bon Bon Bum que se estaba comiendo y gira la reja nuevamente se sienta en la silla, mira al público

LORENA: yyyy... es que hay tantas miradas y perjuicios sobre nosotras las mujeres (*toma el rol de presentadora de reinado. al público*) ¿alguna vez quiso hacer parte de algo y le dieron un no por respuesta? Siempre quise ser la reina estudiantil del sanjuanero y los guardias nunca me eligieron porque no era blanca, ni de ojos verdes, ni tenía el mejor cuerpo y tampoco era delicada, nunca me dieron la oportunidad de intentarlo, siempre

escogían a las niñas más “bellas” (*a alguien del público*) ¿para ti cuál es la verdadera belleza? para mí... La verdadera belleza está en la riqueza interior y exterior que a cada una nos identifica y nos hace únicas, en permitirnos ser la mejor versión de quienes somos. Entonces porque nunca...

Da la espalda al público y se agacha, empieza a hacerse un peinado extraño. La actriz improvisa mientras se peina.

LORENA: yo sé que hay bache y se está cayendo la escena, ya retomo (*pasan unos segundos*) Entonces porque nunca, nunca... Escogían a la niña que llevara el peinado más creativo (*da la vuelta muestra el peinado llamado árbol, Se dirige hasta el fondo se escucha música de pasarela (extended mix) modela el peinado hasta la reja y se devuelve, la música se pausa*) o porque no escogían a la niña menos delicada (*suenan nuevamente la música, hace la pasarela poco delicada y con el uniforme desorganizado, se pausa la música*) o porque no escogían a la chica que hiciera más escándalo (*suenan la música y hace el recorrido de la pasarela gritando lo más fuerte posible, se pausa la música, se dirige a la maleta y saca un examen de matemáticas*) o porque nunca escogían a la chica que tuviera el peor examen de matemáticas (*suenan la música, modela como las chicas del ring, se pausa la música*) nunca de los nunca.

Lanza el examen al suelo. Se sienta en la silla, decepcionada.

LORENA: Desde el aula nos metieron la idea que tenemos que ser “perfectas” en todos los ámbitos para ser aceptadas y encajar, nos dicen como tenemos que vestir, pensar, actuar, hablar y comportarnos (*se empieza a quitar el peinado que es hecho con una botella de gaseosa*) como si fuésemos mercancía y no lo somos NO.

Se lleva la reja y la silla para atrás

Acto 5

Se enciende una luz roja en el escenario y de fondo se escuchan las alarmas y sirenas que simulan la fuga de la cárcel) Lorena rápidamente cuelga el saco grande negro en la silla, da la espalda y se quita el uniforme, queda en ropa interior, brasier y short completamente negro. Trata de ponerse un vestido rojo mientras disminuyen las alarmas y las sirenas.

LORENA: siempre es lo mismo con este vestido, no me lo puedo poner *(al público)* alguien quiere ayudarme a vestir por favor, estoy rellanita, por eso no me entra fácil.

Agarra un abanico, su corporalidad cambia y empieza a interpretar una parte del monólogo "Solange" que aparece dentro de la obra de Las Criadas de Jean Genet(1947)

SOLANGE: Por fin. La señora ha muerto, tendida en el linóleo... Estrangulada con los guantes de fregar la loza. ¡La señora puede quedar sentada! La señora puede llamarme señorita Solange precisamente por lo que hice. El señor y la señora me llamarán señorita Solange Lemecier... La señora tenía que haberse quitado ese vestido negro, es grotesco. *(Imita la voz de la señora)* Estoy reducida a ir de luto por mi criada a la salida del cementerio, todos los criados del barrio desfilaron delante de mí, como si hubiera pertenecido a la familia. Afirmé tantas veces que ella formaba parte de la familia... La muerta habrá tomado la broma al pie de la letra. ¡Sí, señora!... La señora y yo somos iguales y ando con la cabeza erguida... *(Se ríe)* No, señor inspector, no. No sabrá usted nada de mi faena, nada de nuestra faena común. Nada sobre nuestra colaboración en ese crimen... Los vestidos, la señora puede guardarlos. Mi hermana y yo teníamos los nuestros. Los que nos poníamos de noche en secreto. Ahora tengo mi vestido y usted y yo somos iguales. Llevo el traje rojo de las criminales. ¿Le hago gracia al señor? ¿Cree que estoy loca? Yo tengo a mi hermana. Sí, me atrevo a hablar de ella. Me atrevo, señora. Me puedo atrever a todo. ¿Y quién podría mandarme que me callara? ¿Quién tendría el valor de decirme "hija mía"? He servido. Hice los gestos necesarios para servir. Sonreí a la señora. Me incliné para hacer la cama. Me incliné para fregar los baldosines, me incliné para pelar la verdura, para escuchar detrás de las puertas, para pegar ojo a la cerradura.

Pero ahora me quedo tiesa. Y recia. Soy la estranguladora. La señorita Solange, la que estranguló a su hermana.

Cambia de corporalidad, se dirige a la reja, la lleva hacia adelante y se toma de ella, se empieza a desamarrar el vestido

LORENA: Audicioné para este personaje en el pabellón universitario, el guardia en su papel de director me dijo que estaba muy gorda, que, si no sabía que era contonearme, que el personaje no hablaba como boba. Me dio quince días para hacer cambios y lograr una nueva oportunidad. Quedé expuesta ante todos los presos y esto género en mí mucha inseguridad, ¿quieren saber qué hice?

Va a la silla y de espalda termina de quitarse el vestido, se pone el abrigo y un bigote que hay en uno de los bolsillos, regresa frente al público, se sienta.

LORENA: Me desvanezco como las olas del mar, en mi cabeza mil voces que no paran de hablar y un susurro que no quiere callar.

De fondo suena la canción Vamos Lorena

Vamos Lorena

Ya no soporto sus miradas criticándome
 Y sus prejuicios insistentes sofocándome
 Y en la noche me derrumbo recordándoles
 Atacándome y burlándose (bis)
 Vamos Lorena, vamos Lorena
 Estás bien fea, ponte bien buena
 Vamos Lorena, vamos Lorena,
 Dale Lorena quítese el bigote (bis)
 Lorena cierra esa boquita
 Si te quieres ver flaquita.
 Dale chica que te vean bien fantástica

Ponte tacones y una minifalda
Dale Lorena que tú quieras ser exótica.
Lorena tú pareces sin signos vitales
Y es que tus ojos son bien anormales
Estás buscando el personaje te cuadre
Y ya tú sabes, vamos a darle.
Dale Lorena muestra esos molares
Dale Lorena quítese el bigote
Que no sea tarde las bubis a operarte
Dale latina a rasurarte.
Dale Lorena ponte un culo grandote
Dale Lorena quítese el bigote
¡Oye!!! Que las estrías no se te noten
Esconde el granito, aunque salgas de noche.
Vamos Lorena, vamos Lorena
Estás bien fea, ponte bien buena
Vamos Lorena, vamos Lorena,
Dale Lorena quítese el bigote (bis)
Vamos Lorena, cambia Lorena
Vamos Lorena, no pares Lorena
Vamos Lorena cambia Lorena
Dale Lorena quítese el bigote (bis)
Ya no soporto sus miradas criticándome
Y sus prejuicios insistentes sofocándome
Y en la noche me derrumbo recordándoles
Atacándome y burlándose (bis)

Mientras suena la canción, Lorena, va sacando cosas del abrigo: una bolsa de pan, come y se mete los dedos a la boca para vomitar, saca un tacón se lo pone, un globo representando los senos y los guarda entre el abrigo simulando un busto más grande, saca un panty moldeador de espuma lo mira, lo tira con rabia al suelo, saca una base

para maquillaje y se lo pone en el rostro, busca el otro tacón y el otro globo y se los pone, saca una máquina de afeitar se agacha y la conecta, se depila las piernas, cada vez hace la acción más rápida, la apaga con rabia. Se dirige a la reja lentamente.

LORENA: Las rejas siempre estuvieron abiertas, pero da más miedo estar allá afuera en libertad que aquí encerrada, enfrentándome a mí misma.

Vemos a Lorena detrás de la reja, se apaga la luz

FIN.

Bibliografías

- Alexandra bajo la piel (mayo3,2018) Google Search. (n.d.).
https://www.google.com/search?q=alexandra+bajo+lapiel&rlz=1C1OKWM_esCO910CO911&oq=alexandra+bajo+lapiel&aqs=chrome..69i57j0i8i13i30l2.21915j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:3fdf64b5,vid:YUxsl0oURJs
- Alpízar Jiménez, I. (1999). Educación vs. Domesticación.
- Barthes, R. (1990) La cámara Lúcida. Barcelona-Buenos Aires-México: Ediciones Paidós.
- Ballén, S. C. (2015). Modos de relación sintiente Bocetos hacia una perspectiva del performance como ruta metodológica para la indagación de subjetividades. Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, 10(1), 131-152.
- Bishop Briggs VEVO. (2016, July 1). Bishop Briggs - River [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=h5jz8xdpR0M>
- Butler, J. (1990) La teoría de la performatividad del género. Revista de educación y pensamiento. Recuperado de:
<https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/2675/Judith.pdf;jsessionid=A28E07429DB0C69690B36E293CC1722C?sequence=1>
- Claudio Naranjo: "Necesitamos una Educación + Humana". (2018, octubre 26)
- Cameron, J. (2002). El camino del artista: Un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. Nueva York: Prisa Ediciones.
- Chester Young - Topic. (2019, November 2). PYRO (Extended Mix) [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=qAPZoXecOzY>
- Cuartas, S. L. D. (2009). Investigación-creación un acercamiento a la investigación en las artes. Horizontes pedagógicos, 11(1).
- Deus, A. D. [@AntonioDiazDeus]. (2015, diciembre 21). Entrevista con Claudio Naranjo sobre la educación. canal RT. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=35i3pQNDAoc>

- Desimone, R. (2023, May 5). ANÁLISIS de Las criadas de Jean Genet - [RESUMEN y personajes]. EspectáculosBCN. <https://www.espectaculosbcn.com/analisis-de-las-criadas-de-jean-genet-resumen-y-personajes/>
- Dip, N. (2010). Solo en la escena. Cuadernos de Picadero, 20(6).
- Dworkin, A. (2017). Nuestra Sangre, profecias y discursos sobre política sexual. Maldita Feminista Radical.
- El rap llena las calles de voces de mujeres. (2020, febrero 4). Ameco Press. <https://amecopress.net/El-rap-llena-las-calles-de-voces-de-mujeres>
- Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Editorial siglo Veintiuno, 2000.
- Galindo, M. (2013). No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Teoría y propuesta de la despatriarcalización. Mujeres Creando.
- Genet, J., Moreno, A., & Espert, N. (1983). Las criadas. Losada.
- Ice Alvaro 13. (2016, January 15). MB efecto carcel [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ZztJyPxqceU>
- Karaoke Pro. (2019, April 3). Baila Morena - Hector y Tito ft. Don Omar KARAOKE con LETRA [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4V13WcPEPNU>
- Landaburú García, G. (2020-02-19). Análisis del objeto en la obra "Clase muerta" de Tadeusz Kantor a partir de la noción texto espectacular de Patrice Pavis (Bachelor's thesis). Retrieved from <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34776>
- Lecoq, J., Carasso, J. G., & Lallias, J. C. (2003). El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral. Alba editorial.
- Meneses Tovío, D. (2013). Estereotipos femeninos en las películas animadas de Disney (Master's thesis, Pregrado en Comunicación Social y Periodismo).
- Mier Hughes, E. E. (2013). Iluminación escénica: del barroco a McCandless.

- Monroy, M. L. B. (2009). La investigación en educación artística: Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado. *El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas*, (6), 154-163.
- Muñoz, J.G.(2014) El valor de la autoetnografía como Fuente para la investigación social: Del método a la narrativa.
- Ovidio. N. (2003). *La metamorfosis* (Trad. Ana Pérez Vega).
- Pedraza Gómez, Z. (2007). Políticas y estéticas del cuerpo en América Latina. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Ediciones Universidad de los Andes
- Pirañas del Caribe. (2018, December 24). Se fuga de la carcel [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=v4zQoehDWAU>
- Psicólogo Barcelona. (2018, July 10). Test eneagrama - Psicólogo Barcelona. Psicólogo Barcelona. <https://www.psicologo-barcelona.cat/curso-eneagrama/test-eneagrama/>
- Redacción. (2021, February 22). 'No controles', de Olé, olé: letra, historia y vídeo. HappyFM. <https://happyfm.es/musica/lyrics/no-controles-de-ole-ole-letra-historia-y-video-185702/>
- Roca, X. (2018, abril 30). ¿Qué es la Metáfora? Es Poesía. <https://www.espoesia.com/metafora-figuras-literarias/>
- Scharagrodsky, P. A., & Southwell, M. (2007). El cuerpo en la escuela. Explora, las ciencias en el mundo contemporáneo. Pedagogía.
- Wittig, M. (1992). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Traducción de Javier Saez y Paco Vidarte. S.L c/ Dos de Mayo, 5 28004 Madrid.
- Zamudio Garzón, M. P., & Ortíz Ochoa, A. Aportes desde la expresión corporal a la decolonización de los cuerpos de los niños y niñas, para reivindicar la corporalidad en el aula.