

El teatro como lenguaje artístico y social para dialogar frente a las violencias basadas en género en el marco del XXXII Festival de Mujeres en Escena por la Paz

Juana Valentina Ávila Olarte

javila65@uan.edu.co

Universidad Antonio Nariño

Resumen

Entendiendo el teatro como lenguaje crítico y posibilitador de paz, asisto al Festival de Mujeres en Escena por la Paz, realizado del 4 al 13 de agosto, creado y dirigido por Patricia Ariza quien consciente de la realidad del país y acompañada por un grupo de mujeres consolida un encuentro que tiene tres factores que lo hacen único e importante para la sociedad: las mujeres, el teatro y la construcción de paz.

Este festival cuenta con la participación de mujeres y artistas que buscan generar diálogos entre las artes y la responsabilidad social que tenemos todas y todos como sujetos políticos. El presente año fue la versión número treinta y dos, en esta ocasión se presentaron ochenta y cinco obras de teatro, danza y performance en noventa y cinco funciones, involucrando treinta y dos escenarios. Cuarenta grupos fueron de Bogotá, pero contaba también con la participación de veintitrés grupos nacionales y diecinueve internacionales. Además de lo anterior, en

este festival de mujeres se realizaron siete talleres, lanzamientos de libros y un recital de poesía. El evento de cierre fue el XII Encuentro Polifónico de Mujeres y Paz en el que lideresas, artistas y mujeres de todas las edades tuvimos la oportunidad de encontrarnos, escucharnos y reconocernos de manera colectiva, teniendo en cuenta distintos saberes y voces, para construir propuestas para avanzar en la paz con mujeres de distintos países y territorios de Colombia. Este encuentro tiene como objetivo reflexionar sobre los compromisos, prioridades y retos que tenemos para conseguir transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales.

Tuve la oportunidad de asistir a diez obras y de entrevistar a siete mujeres actrices, directoras, dramaturgas y artistas, que contribuyen desde el arte a generar un cambio social. Esta investigación se ha sistematizado en mi trabajo de grado: El teatro como lenguaje artístico y social para dialogar frente a las violencias basadas en género en el marco del XXXII Festival de Mujeres en Escena por la Paz.

Palabras clave: Construcción de paz, Violencias basadas en género, Diálogo transformador, Teatro social

Abstract

Understanding theater as a critical language and enabler of peace, I attend the Women's Festival on Stage for Peace, held from August 4 to 13, created and directed by Patricia Ariza, who is aware of the reality of the country and accompanied by a group of women which grew more and more, consolidates a meeting that has three factors that make it unique and important for society; women, theater and the construction of peace.

This festival has the participation of women and artists who seek to generate dialogues between the arts and the social responsibility that we all have as political subjects. This year was version number thirty-two, on this occasion ninety-five theater, dance, and performance functions were presented, eighty-five works on thirty-two stages, forty groups were from Bogotá, but it also had the participation of twenty-three national groups and nineteen international ones; In addition to the above, in this women's festival there were seven workshops, book launches and a poetry recital; to close with the XII polyphonic meeting of women and peace in which leaders, artists and women of all

ages had the opportunity to meet, listen to each other, recognize each other and build collectively taking into account different knowledge and voices to build proposals to advance in peace with women from different countries and territories of Colombia; The objective of this meeting is to reflect on the commitments, priorities and challenges we have to achieve social, political, economic and cultural transformations.

I had the opportunity to attend ten plays, interview seven women, including actresses, directors, playwrights and artists who contribute through art to generate change and that will be systematized in the degree project that I am currently doing and is entitled: Theater as an artistic and social language to dialogue against gender-based violence within the framework of the XXXII Festival of Women on Stage for Peace.

Keywords: Peace building, gender-based violence, transformative dialogue, social theater.

Como mujer y maestra artista en formación, veo el teatro como un poderoso medio de expresión que trasciende las barreras entre actor y espectador dejando de ser un entretenimiento para convertirse en un espacio de crítica y transformación social. En ese contexto y como requisito parcial para obtener el título de Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño, tomo la iniciativa de realizar una investigación que busca sistematizar la experiencia que tuve como asistente al XXXII Festival de Mujeres en Escena por la Paz, debido al interés como investigadora de explorar y analizar el rol del teatro en articulación con discursos críticos y reflexiones sobre las violencias basadas en género.

Lastimosamente, en nuestro país las mujeres somos víctimas constantes de un sinnúmero de violencias. Esto se puede sustentar en cifras como las que brinda el Observatorio de Femicidios Colombia, en donde se evidencia que entre enero y octubre del 2023 se han registrado 443 femicidios. Así mismo el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) afirma que hasta el año 2022 ocho mujeres cada hora son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. El acoso callejero o el poco reconocimiento y valor que se le da a los trabajos hechos por mujeres son algunas de las problemáticas

que enfrentamos. Las violencias basadas en género van más allá de lo expuesto anteriormente, son consecuencia del sistema capitalista en el que estamos inmersos, por el cual se han perpetuado las condiciones sexistas, patriarcales y heteronormativas que nos oprimen no solo a las mujeres, sino a cualquier persona que busque vivir su identidad sexual y de género de manera libre.

Las violencias basadas en género persisten como una triste realidad y es necesario adoptar enfoques que desafíen y transformen las estructuras patriarcales que las perpetúan. En esta investigación, encuentro en el teatro una acción revolucionaria pues da la oportunidad del convivio. Al exponer las problemáticas frente a otro se generan diálogos que llevan a la emancipación en contra de dichas violencias para construir aportes hacia la paz. El Festival de Mujeres en Escena por la Paz, reconocido por su capacidad de generar impacto en la consciencia colectiva, promueve un espacio ideal para abordar las problemáticas que continúan siendo relevantes en una sociedad globalizada y diversa, es justamente un espacio que reúne a mujeres hacedoras de teatro que se encuentran para dialogar, observarse y escucharse para dignificar, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres de distintos

lugares del mundo. Gracias a su trayectoria de 32 años, se ha convertido en un referente para hablar del arte y la cultura para la construcción de paz.

La investigación no solo se enfoca en la exploración teórica y conceptual, sino que conecta con la experiencia propia y las voces de quienes están involucradas en la creación y producción teatral en el marco del festival a través de entrevistas, análisis de obras y observación participante, para así tejer una comprensión holística de cómo el teatro puede contribuir de manera significativa a la lucha contra las violencias basadas en género y cómo fomentar una cultura de paz y equidad.

Para la investigación, realicé entrevistas a Patricia Ariza, Nohra González, Melina Hernández, Fanny Baena, Carola Martínez, Verónica Moraga y Eugenia Cano, artistas, actrices, creadoras y directoras, mujeres de Colombia, México, Chile y Argentina. La investigación fue dividida en tres categorías de análisis: Las violencias basadas en género, El Festival de Mujeres en Escena por la Paz como espacio de contribución, transformación y divulgación del teatro de género, y el Teatro como lenguaje crítico y posibilitador de paz.

Las violencias basadas en género.

Para este apartado abordé diversas perspectivas relacionadas con las violencias basadas en género, desde un feminismo crítico, a partir del *Manifiesto de un Feminismo para el 99%* de Arruza, Bhattacharya y Fraser (2019). Por otra parte, se toma en cuenta las ideas planteadas por Virginie Despentes, así como el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición [CEV]. También, se incluye los testimonios de las mujeres entrevistadas para la investigación.

En primer lugar, es necesario destacar la importancia de un feminismo crítico que no solo aborde las desigualdades de género, sino que también cuestione las estructuras políticas y económicas del capitalismo que perpetúan las violencias. El feminismo liberal ha pasado por alto las realidades políticas, sociales, económicas y culturales que también afectan a las mujeres.

El *Manifiesto de un Feminismo para el 99%* argumenta la necesidad de conectar el feminismo con todas las problemáticas sociales, culturales, raciales y ecológicas dentro del contexto capitalista. Es decir, apela a un feminismo que desafíe el racismo, el clasismo y el

sexismo, elementos que perpetúan la desigualdad social.

En este manifiesto se destaca la relevancia de las huelgas y protestas como una forma de reavivar las luchas históricas por los derechos de los trabajadores y la justicia social. Se critica al feminismo liberal porque se enfoca en la igualdad entre los sexos, sin tener en cuenta la opresión y explotación sistémica, proponiendo en su lugar un feminismo anticapitalista. Hay distintos tipos de violencias basada en género ligadas a las estructuras sociales capitalistas, como la violencia económica, estatal, simbólica y medioambiental.

En diálogo con este texto, contrasto la visión de Virgine Despentès en el ensayo *Teoría King Kong* (2023), donde se critican los estándares de feminidad y se cuestiona la revolución sexual, la maternidad obligatoria y se discute sobre otros temas de manera muy coloquial, lo cual permite entender estos temas y generar diálogos con la autora.

Por otra parte, abordé el informe final de la CEV, particularmente el tomo *Mi cuerpo es la verdad* (2022), documento que recoge las experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el contexto del conflicto armado en Colombia. La guerra intensifica las violencias patriarcales,

donde se relaciona lo masculino con el militarismo, de manera que no solo las mujeres hemos sido víctimas de estas violencias.

Finalmente, se examina el papel de las políticas públicas en relación con la mujer en América Latina y aquí es relevante reclamar la necesidad de políticas que aborden las relaciones de género y en ellas se reconozcan los avances y las limitaciones en este campo.

Festival de Mujeres en Escena por la Paz como espacio de contribución, transformación y divulgación de un teatro de género.

El Festival de Mujeres en Escena por la Paz (FMEP) es un evento de la Corporación Colombiana de Teatro, consolidado con 32 años de historia que amalgama el teatro, las mujeres y la búsqueda de paz. En su edición del 2023, el festival tuvo una duración de 10 días, del 4 al 13 de agosto, presentando 95 funciones ante más de 8.500 asistentes. Este evento ofrece una programación artística, así como talleres, encuentros y eventos culturales, incluyendo lanzamientos de libros y recitales de poesía con la participación de más de 500 artistas en 22 escenarios.

El FMEP no solo se concentra en las producciones de Colombia, sino que proyecta su alcance global, planteando un verdadero interés por la construcción de paz: entre los sujetos y con el mundo. Estos puntos fueron expuestos en el Encuentro Polifónico de Mujeres, reunión que se realiza el último día del festival, con el fin de hablar sobre los logros y retos que tenemos como sociedad en relación con la búsqueda de paz.

Patricia Ariza, su directora y fundadora, resalta cómo este festival se convierte en un espacio de encuentro entre el público y las obras, entre las artistas y la paz, trascendiendo las fronteras colombianas.

El festival ha sido fundamental para visibilizar el papel de las mujeres en la dramaturgia y la dirección teatral en Colombia. Históricamente, el teatro de sala y otros espacios culturales, políticos y económicos fueron campos difíciles para las mujeres. Pero espacios como el FMEP han contribuido a destacar y dar voz a las labores femeninas en este ámbito.

Artistas como Melina Hernández, subrayan la importancia de contar historias desde perspectivas personales y familiares, abordando en el teatro las temáticas feministas que resuenen con sus propias experiencias.

A pesar de los avances, muchas de las labores teatrales hechas por mujeres en Colombia siguen sin ser representadas o publicadas, esto refleja la necesidad de un mayor reconocimiento para las mujeres en el teatro.

El teatro con perspectiva de género busca desafiar el orden patriarcal y cuestionar las relaciones de poder impuestas, convirtiéndose en una herramienta política y artística de resistencia y denuncia. Se trata de un arte que va más allá de ser creado por mujeres, es una forma de reestructurar narrativas y roles de género, así como de contribuir a la transformación social.

Además, es importante hablar sobre el activismo, la fusión de arte y activismo, como medio para la reivindicación social y la resistencia contra las injusticias. Este enfoque artístico se convierte en una herramienta educativa y de cambio, permitiendo la expresión de realidades marginadas y la promoción de sociedades más equitativas.

En resumen, el teatro, especialmente aquel con una perspectiva de género y enfocado en la lucha por la equidad, la denuncia de las injusticias y la promoción de paz; ha ganado terreno gracias a festivales como el FMEP.

Sin embargo, persiste la necesidad de apoyar y promover estos espacios para que las voces de las mujeres en el teatro continúen creciendo y aportando a la construcción de sociedades más justas.

El teatro como lenguaje crítico y posibilitador de paz.

La Escuela de Mujeres en Escena es una plataforma valiosa que surgió en el año 2018, liderada por la Corporación Colombiana de Teatro. Su propósito es brindar un espacio para la convivencia y la formación en asuntos fundamentales como la cultura, el género, la paz, el feminismo y la participación política de las mujeres. La iniciativa se enfoca en dos pilares: la creación colectiva y la polifonía. Esta última se puede explicar desde el XIII Encuentro Polifónico de Mujeres y Paz durante el cual se presenta la oportunidad para que mujeres de diferentes edades y orígenes se encuentren, compartan saberes y construyan experiencias y expresiones artísticas, contribuyendo al avance de la paz desde diversos territorios, contando con la participación de mujeres de varios países como Venezuela, Cuba, Chile, México y Argentina.

Las acciones de la Escuela de Mujeres en Escena por la Paz (EMEP), respaldadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; y la

fundación alemana FOKUS, se centran en fortalecer a las mujeres en el ámbito artístico, así como en cuestiones de género y derechos humanos.

Este proyecto busca consolidar el empoderamiento femenino en diversas regiones de Colombia como Bogotá, Barranquilla, Cali, Antioquia y Sucre. La investigación de German David Alonso Malaver para la Universidad Pedagógica Nacional, titulada *Escuela Teatro de Mujeres en Escena por la Paz: Entre las artes del cuerpo y la educación popular* (2021), destaca la relevancia de expresiones educativas y formativas como la EMEP. La sistematización de estas vivencias revela la importancia del arte como agente de interpretación y transformación de las realidades en entornos marcados por la violencia.

El contexto histórico colombiano evidencia que la violencia ha sido una herramienta de control utilizada por distintos actores a lo largo del tiempo.

Este conflicto ha afectado a la ciudadanía en general, exacerbado por carencias en áreas como la salud y la educación, la corrupción y la falta de garantías de derechos por parte del Estado.

El teatro, a través de métodos como el Teatro del Oprimido de Augusto Boal (1980) y Teatro de las Oprimidas por

Barbara Santos (2020), se convierte en un espacio de intercambio, de diálogo y transformación social. Estas metodologías abordan temas como la injusticia de género, la raza y la clase y buscan crear alternativas para transformar la realidad y cuestionar las estructuras sociales establecidas.

El teatro ha sido crucial en la historia de Colombia, reflejando la realidad social y política del país. Grupos de teatro como el Teatro La Candelaria y figuras como Santiago García y Enrique Buenaventura han liderado la creación colectiva y la dramaturgia nacional vinculando el teatro con la historia y la realidad del país.

Las obras teatrales presentadas en el FMEP muestran un vínculo directo con la realidad de las mujeres y las víctimas del conflicto. Obras como *Antígona*, *Sudaxa* y *Casandra, voces desde las tablas, desde las butacas* resuenan con la lucha de mujeres por la dignidad, la justicia y la verdad, ofreciendo un espacio para transformar el dolor en fuerza y resistencia.

Además, performances como *Mujeres en la plaza* y *Por ellas nos rapamos* reflejan la necesidad de visibilizar y denunciar las injusticias y violencias contra las mujeres. El teatro se

convierte en un medio poderoso para romper el silencio, crear conciencia y construir una cultura de paz que escuche y represente a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a aquellos que han sido marginados en el relato nacional.

Para concluir, esta investigación sobre el Festival de Mujeres en Escena por la Paz deja las siguientes reflexiones:

Violencias basadas en género: Se destaca la persistencia de la problemática de las violencias basadas en género en la sociedad, a pesar de los esfuerzos por reconocer los derechos de las mujeres y su papel en la sociedad. La normalización de la violencia, particularmente los feminicidios, es un tema preocupante que requiere un cambio en la percepción social y un enfoque distinto en la lucha contra esta problemática. Es esencial buscar otras formas de construir sociedad movilizándolo a todos los sectores para generar cambios significativos.

Teatro como lenguaje crítico y posibilitador de paz: Se resalta la potencia del teatro como herramienta para visibilizar conflictos y realidades, sensibilizar a la comunidad y proporcionar herramientas para cambiar la realidad. El teatro actúa como un medio poderoso para la denuncia y la exposición de problemas sociales, convirtiéndose en un espacio para

las voces de resistencia y empoderamiento, para cualquier sector de la sociedad, no solo para las mujeres.

El Festival de Mujeres en Escena por la Paz: Este festival se reconoce como un encuentro significativo que promueve la visibilidad y el reconocimiento del trabajo de las mujeres en las artes escénicas.

Ofrece una plataforma para el diálogo, el intercambio de saberes y la creación de redes entre mujeres de diferentes lugares, fortaleciendo el compromiso y la determinación en la lucha por la equidad de género.

Reconocimiento de la diversidad y necesidad de inclusión: Se subraya la importancia de reconocer la diversidad y la necesidad de inclusión en el espacio teatral, así como en la sociedad en general. El teatro debe ser un espacio abierto para todas las voces, incluyendo aquellas que han sido históricamente marginadas o invisibilizadas, como las de las personas trans, no binarias y otras identidades de género.

Contribución a la educación popular y el cambio social. El teatro es un arte valioso para abordar la educación popular, promover el diálogo, la conciencia crítica y la sensibilización sobre las injusticias basadas en género. A

través del arte teatral, se busca empoderar a las comunidades marginadas y promover un cambio social hacia la equidad y la no discriminación.

Compromiso personal y profesional: La experiencia en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz y la investigación realizada, han generado en mí un compromiso con la contribución a la construcción de paz, la equidad de género, la lucha contra la discriminación y el entendimiento del teatro como medio para el cambio social. Se destaca mi interés por seguir explorando y promoviendo el teatro con perspectiva de género como un medio de expresión y transformación social.

En la investigación se entiende cómo el teatro a través de la capacidad única para conmover, confrontar y cuestionar puede servir para fomentar la reflexión crítica y el diálogo constructivo en torno a las violencias basadas en género. Analizando las maneras en las que las producciones teatrales pueden captar las complejidades de las experiencias individuales y colectivas y cómo desafían las normas de género arraigadas, los estereotipos sexistas y las desigualdades sociales, por medio del análisis de las narrativas, las representaciones simbólicas y las estrategias escénicas que permiten al teatro desempeñar este papel en la sociedad actual.

Para finalizar, este proyecto aspira destacar el potencial transformador del teatro como lenguaje crítico y social en el contexto de un festival que abraza la diversidad de voces y perspectivas. Al hacerlo, quiero contribuir al conocimiento de las prácticas artísticas y sociales para la búsqueda de un mundo más justo y seguro para todos los géneros.

Referencias

- Alonso Malaver, G. D. (2021). *ESCUELA TEATRO MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ: ENTRE LAS ARTES DEL CUERPO Y LA EDUCACIÓN POPULAR* [Tesis de Maestría]. Universidad Pedagógica Nacional.
- Arruza, C., Bhattacharya, T & Fraser, N. (2019). *Manifiesto de un feminismo para el 99%*. Editorial Herder
- Boal, A. (1980). *Teatro del oprimido, Teoría y práctica*. Editorial Patria.
- Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición [CEV]. (2022). *Informe final: Mi cuerpo es la verdad*. <https://www.comisiondelaverdad.co/mi-cuerpo-es-la-verdad>
- Despentes, V. (2023). *Teoría King Kong*. Random House.
- Santos, B. (2020). *Teatro de las Oprimidas*. Del signo.