

MEMORIA DEL PROYECTO 2020

GRUPO REPRESENTATIVO DE TEATRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

SEDE HUETAR NORTE Y CARIBE

DIRECCIÓN

Juan Manuel Blanco Umaña

PARTICIPANTES

Carol Tatiana Calderón Canales

Kembly Vanessa Cordero Jiménez

Keilyn Vanessa Domínguez Gaitán

Randall Steven Solano Reyes

Nuestra Trayectoria 2019

-Fuera de Servicio-

ENSAYOS

SEMANA DE ESTRENO DE FUERA DE SERVICIO

INTERCAMBIO TEATRAL UNA

FUERA DE SERVICIO EN LICEO ISLAS DE CHIRIPO

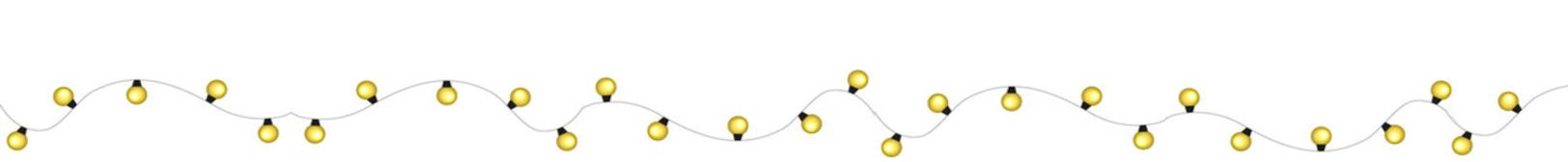
“Fuera de servicio deja al descubierto que el mundo está lleno de cuestionamientos” (Teatro Kärätia, 2020).

Tabla de Contenidos

Primeros Pasos de Teatro Kärätii.....	2
De la Presencialidad a la Presencialidad Remota.....	3
<i>En Presencialidad</i>	3
<i>En presencialidad Remota</i>	5
Reflexión Social sobre el Empoderamiento Femenino y la Sororidad.....	7
<i>Definiciones Asociadas</i>	7
<i>Relación de Términos a lo Interno de la Agrupación</i>	10
Construcción de Cordón de Luciérnagas.....	14
<i>Exploración Previa a la Construcción del Texto (presenciales)</i>	14
<i>Elaboración del Texto (Presencialidad Remota)</i>	16
Colaboración con la Escuela de Música “Tránsito”.....	18
Referencias.....	24

Primeros Pasos de Teatro Kärätii

En el año 2019, dentro del Campus Sarapiquí se inició un nuevo proyecto llamado Teatro Kärätii, un grupo que se desarrolló desde un enfoque colectivo a partir de las diferentes opiniones que las personas integrantes aportaron desde una perspectiva social-universitaria, reconociendo que ese criterio es parte de una realidad que se vive en la sociedad.

La primera construcción fue la obra “Fuera de Servicio”, donde esta mostró una realidad normalizada que se vinculó a derivados problemas que conllevaron desde sentimientos o decisiones de aislamiento hasta dolor, ira, desapego o estrés. Sin embargo, brindaron criterios muy relevantes de la luz, motivación y fuerza que transmiten diversas personas que son un apoyo para sobrevivir y salir de la realidad abrupta en la que se encuentra sumergida la sociedad.

Cuatro mujeres en la primera obra fueron las principales pilares para una construcción sólida de “Fuera de Servicio”, con exploraciones hacia cuatro escenarios de perspectiva real como oficina, escuela y otros de convivencia donde se ven envueltas por la presión de mostrar un “yo” estable, positivo, irreal, en una batalla hacia sí mismas para reconocer quienes realmente son.

Por otra parte, se reflejó una sociedad desalmada, preocupada por sí misma, enfocada únicamente en trabajo, familia y estudio, girando sobre la rutina diaria. Transitando por la vida sin detenerse a mirar a su alrededor, olvidando por completo aquellos sentimientos que afectaron y marcaron a sus seres cercanos y peor aún, a sí mismos, lo que conllevó a salidas alternas para conseguir el bienestar, a través de las drogas, la lectura vacía, las redes sociales y hasta relaciones embargadas de ataduras, celos enfermizos, presión y sobre todo apoderamiento. Caras de falsa felicidad mostraban los personajes en un escenario cargado de angustia, desconsuelo y soledad, pero que gritaba por una sociedad más compasiva, menos crítica y discriminadora, buscando exhaustivamente a seres que transmitan afectividad y empatía por lo que les rodea.

Kärätii durante su primer año de exploración logró evidenciar dentro de su primer proyecto, la amarga angustia de la sociedad, esa que se refleja a través de los escapes, obstáculos y justificaciones para salir de esa realidad que tanto les atormentó.

Para la construcción de ese espectáculo, la agrupación desarrolló mesas de dialogo con la población estudiantil participante del proyecto, donde de dichas discusiones surgieron los temas que guiarían las exploraciones escénicas, producto de ello se elaboraron textos escritos por los mismos estudiantes junto al director, los cuales se convirtieron en la guía para la elaboración de las distintas escenas que componen el montaje y para con todo ello darle vida a lo que fue “Fuera de Servicio”.

En Presencialidad

¿Qué hicimos?

Posterior a sus presentaciones de “Fuera de Servicio”, Kärätiä inició en el año 2020 con nuevas expectativas para formar un nuevo reto, un espectáculo más. A través de la discusión de temas para tratar en su proceso de construcción, lo cual es una parte fundamental y enriquecedora para el grupo, Kärätiä estudió nuevos términos de relevante interpretación. Por otro lado, se llevaron a cabo distintas dinámicas que contribuyeron con ese proceso de formación y comprensión sobre lo abordado.

Con las dinámicas se desarrollaban estudios del movimiento escénico con los que se creaban pequeñas variaciones coreográficas según las capacidades expresivas corporales de cada persona participante. Con la posterior interpretación de movimientos, el grupo reflexionó las “situaciones” que suceden en la vida cotidiana.

¿Cómo lo hicimos?

Mientras el grupo se encontraba en ensayos de presencialidad física, desarrollaron las exploraciones anteriormente mencionadas mediante el tiempo destinado para ensayos, de tal manera que la agrupación debió ser muy responsable para cumplir con las metas que se establecieron desde un inicio, las cuales responden a la creación de un espectáculo presentado al público con la intención de fomentar espacios culturales de reflexión social.

Para lograr lo mencionado, el grupo se mantuvo unido y perseverante ante situaciones de estrés, por ende, este espacio funcionó como un mecanismo de soporte emocional para los integrantes de Kärätiä. Asimismo, es importante mencionar que las personas integrantes fueron y son un recurso fundamental para lograr cada objetivo, proyecto en construcción y la tarea que se propongan en común.

Los ensayos antes de la eventualidad sanitaria se realizaron desde una de las aulas de la Universidad Nacional del Campus Sarapiquí, donde se establecieron fechas y horarios que fueran de conveniencia al grupo en general, allí se lograron valiosos aportes para un futuro proyecto de creación y donde cada uno de los ensayos realizados formaron parte importante del proceso de su segunda obra para los cuales, se realizaron diferentes dinámicas para comprender la importancia de la corporalidad de cada persona integrante.

¿Cuál fue el aprendizaje?

A partir de las construcciones realizadas, el elenco del grupo teatral Kärätiä nutrió su conocimiento acerca de las distintas realidades proyectadas dentro de la obra propuesta para el año 2020. Se analizaron las situaciones evidenciadas en las obras que se estudiaban, reencontrándose con un personaje al cual darle vida, el seguimiento de sus emociones y de sus sentimientos, dejando de lado una rutina que consigue dispersar los pensamientos y alejarse del trabajo de interpretación.

Con lo explorado durante los ensayos cada persona participante descubrió que la expresión corporal es tan importante como la verbal y fue a través de esto que cada uno de ellos logró escuchar, sentir y controlar su corporalidad con la finalidad de crear imágenes que dieron vida a los ensayos y consecutivamente a su proceso de creación.

Por otra parte, la integración de nuevas compañeras a Kärätiä incentivó aún más el alcance de lo que como conjunto artístico se pudo lograr. Asimismo la participación fue más escuchada, más comprendida y oportuna, ya que se desarrollaba sobre bases de compañerismo y respeto por las ideas que en cada ensayo se plantearon.

El término: “Compartir” fue también una de las palabras más enunciadas a lo largo de la presencialidad del 2020, lograr abrirse hacia experiencias que cada una de las personas participantes fueron compartiendo fue enriquecedor para el grupo, tanto para el director como para cada una de las personas integrantes. Además, a través de la nula presencia de crítica y juicio se deriva la construcción de ideas, porque se consideró que la vida es muy distinta para cada persona y que también cada vivencia así como momento es

diferente y la opinión o experiencia siempre es válida. Eso es lo que ayudó a completar el grupo Teatral Kärätiä, un grupo de construcción y exploración artística para todas y todos.

En presencialidad Remota

¿Por qué lo hicimos?

Debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19 el grupo se vio obligado a cambiar sus actividades físicas presenciales a lo que fue denominado como la “presencialidad remota”. Por ende, la disponibilidad para ensayos se vio afectada ya que no todos los integrantes contaban con una conexión estable para asistir de manera sincrónica a estos espacios característicos del grupo de Teatro Kärätiä, sin embargo, eso no significó una limitación para algunas otras personas participantes así que se pudo seguir adelante.

¿Qué hicimos?

Se definieron reuniones convenidas por la agrupación para que de esta forma se pudiera continuar con los ensayos y procesos de formación que caracterizaron a este grupo de personas creadoras de arte. Por lo tanto, el compromiso creció, ya que se requería de cada integrante para que los procesos de formación fuesen enriquecedores para todas y todos.

¿Cómo lo hicimos?

Cada uno de los ensayos se realizó mediante reuniones sincrónicas, de forma tal que los integrantes lograran mantener un contacto real en cada una de las construcciones. Los estudiantes con ayuda y guía del director determinaron la creación de pequeños estudios de movimiento que les permitió mantener el entrenamiento, lo que formó parte esencial para llevar a cabo su segundo proyecto.

Plataformas de comunicación digital como Zoom y WhatsApp, fueron utilizadas para que todas y todos participaran del ensayo, el cual tuvo un horario establecido y elegido de forma conjunta con el objetivo de que este no afectara el horario de los cursos de cada uno de los estudiantes que conforman al grupo teatral Kärätiä.

¿Cuál fue el aprendizaje?

Cada una de las exploraciones realizadas en cada ensayo, reflejaron herramientas que permitieron a los y las integrantes del grupo poder utilizarlas en su vida cotidiana; la confianza, la disciplina y el compromiso fueron parte de ellas. Es decir, se desarrollaron dichos valores en cada uno de los ensayos, manteniendo un equilibrio entre estos y las asignaciones académicas, de tal manera que existiera puntualidad y participación activa.

Además, la confianza en las expresiones y el ambiente generado por las exploraciones dentro de los hogares, fue también uno de los mayores aprendizajes, ya que

al no desarrollar los ensayos de forma presencial, las personas participantes adquirieron una mejor conexión con ellos mismos desarrollaron habilidades de autoanálisis sobre la concepción de la realidad que ellos construyeron y de lo que realmente sucede, interpretando en sí, la situación por la que atravesó el país y las formas de interacción remota con la que se llevaron a cabo las actividades pese a la pandemia.

Asimismo, gracias a la comprensión de temas de problemática social como acoso y tan relevantes como el empoderamiento y la aceptación, se desarrolló un enfoque que contribuyó la formación o adaptación de nuevos conceptos y conocimientos que los y las participantes, tanto espectadores como intérpretes, pueden ejecutar en función de su construcción personal, observando la cotidianidad desde otra perspectiva, una más analítica y determinada.

Reflexión Social sobre el Empoderamiento Femenino y la Sororidad

Para hacer conciencia sobre estos temas que se han desarrollado a lo largo del tiempo dentro de la sociedad, fue necesario comprender algunos términos relacionados al empoderamiento femenino, uno de los movimientos sociales más fuertes del siglo XXI que lucha por el bienestar y la necesidad de una sociedad completamente igualitaria y que se determine a otorgar a la mujer el valor que merece sin realizar juicio sobre su estatus social, raza o edad, es decir, una sociedad que se fundamente en los derechos de ser y crecer en un ambiente digno y adecuado para todas las personas. Todo lo anterior ha contribuido a que en Teatro Kärätiä se analizara la situación presentada en ese momento sobre el tema. A continuación, las definiciones estudiadas por el grupo en función al empoderamiento femenino.

Definiciones Asociadas

FEMINISMO

El feminismo según Castells citado por Facio y Fries (2005), es la lucha de aquellas personas y colectivos donde sus reflexiones o actuaciones se orientan hacia la desconstrucción de la desigualdad y opresión hacia el género femenino, en donde se fomenta la construcción de una sociedad sin discriminación por sexo o género.

PATRIARCADO

De acuerdo con Facio y Fries(2005), algunas feministas describen que el patriarcado se define como una manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, los niños y las niñas de la familia, es decir, es una

toma de poder construida de forma histórica, la cual es ejercida por los hombres sobre las mujeres y demás integrantes de la familia, cuyo factor se relaciona con el orden biológico, poder y conocimiento sobre la política o la economía.

RELACIONES DE PODER

Las relaciones de poder argumentado por Villarreal (2001), fundamenta que estas han sido ejercidas ampliamente por Marx y Weber en el ámbito económico y en la lucha de clases de lo ideológico, pero siempre en el marco de la vida pública. Sin embargo, las relaciones de poder o de dominación se han disociado de la vida cotidiana, y se han sometido como objeto de estudio desde una perspectiva de género, debido a los actos de poder y violencia hacia las mujeres, que se dan no solamente dentro del ámbito público, si no en espacios de la vida privada.

DEPENDENCIA EN LAS RELACIONES

Se conoce como dependencia a la subordinación a un poder mayor de un sujeto que no está en las condiciones adecuadas de valerse por sí mismo. Según Legarde (1997) citado por Villarreal (2001) “Quién domina lo hace con la carga de poderío y de su posesión exclusiva de bienes vitales para quien está bajo su dominio, por eso son las necesidades y dependencia características de esta relación” (p.7).

OPRESIÓN

Como se ha dispuesto, la opresión hace referencia a sofocar, presionar, e imponer autoridad ya sea a una persona, a su actitud, o de igual manera puede ser hacia una comunidad, en correspondencia López (2014) expone la opresión sobre las mujeres y esta enfatiza lo siguiente “Desde el punto de vista social, las mujeres son las “Otras”, connotación que no conlleva reciprocidad con los varones, como ocurre entre los grupos sociales, sino que implica inferioridad.”(p.57).

MACHISMO

Este es uno de los conceptos más reconocidos en la actualidad, este se puede resumir como una manera de pensar, en donde el género masculino es superior frente al femenino, adicional a ello Plata (2018) describe que no por la definición de este son solo los hombres quienes poseen esas actitudes, las mujeres también los tienen. Un ejemplo marcado dentro de la sociedad es el juzgar a otras por su forma de vestir, consecutivamente si estas últimas se visten de manera descubierta son las mismas mujeres quienes las señalan como las culpables ante una situación de acoso sexual.

EMPODERAMIENTO

Por otro lado, Tamayo (2016) menciona que el desarrollo del empoderamiento está relacionado con la capacidad de trabajar con un objetivo claro, gestionar cambios en sus vidas y, por ende, para lograr esos cambios dentro de la sociedad se requiere de recursos específicos como lo son los económicos, disponer de habilidades y por consiguiente de capacidades.

SORORIDAD

Esta es conocida como la solidaridad que se da entre mujeres, la anterior enfocada especialmente cuando existen situaciones de discriminación sexual y otros comportamientos que provocan incomodidad en ellas, en concordancia con lo anterior Tamayo (2016) expone que esta se fortalece con la contribución de los feminismos, de esta manera se busca recrear una experiencia para la transformación de las situaciones de opresión e injusticia que genera la estructura de una cultura patriarcal.

AUTOESTIMA

La autoestima es esa capacidad de reconocer como persona el valor que se posee, brindar seguridad y afecto hacia sí misma, de acuerdo con Tamayo (2016) en un sentido de empoderamiento femenino, el ser reconocida por la otra, refuerza la autoestima, la confianza en una misma y ayuda a tomar decisiones dentro de la sociedad.

Relación de Términos a lo Interno de la Agrupación

El feminismo representa toda aquella fuerza que se escucha y se levanta por encima de cualquier opresión en contra de la desigualdad hacia la mujer, la cual fomenta la construcción de una sociedad unida sin importar el género ni la edad, que comprenda la magnitud del poder que puede generar la opinión y la acción de una mujer. Kärätiä buscó implementar estos temas dentro de sus obras como principal objetivo de empoderar a la mujer espectadora e intérprete y con ello brindar herramientas expresivas y visuales a través de relatos de exploración, para que, sin ningún miedo, crítica o juicio, cada una de ellas se sintiera segura de su pensamiento, expresión y libertad. Eso es lo que Kärätiä quiso direccionar acorde a las construcciones realizadas en las obras, el ambiente dentro de las escenas y los espacios de exploración.

Particularmente dentro de las personas intérpretes del grupo Kärätiä se encontraba un solo chico, el cual a pesar de estar rodeado por un colectivo mayormente conformado por mujeres, se sintió incluido, mostrando interés hacia cada una de las exposiciones de sus compañeras, recalcando la unión, aceptación y compañerismo que existió en el grupo.

De los diálogos en la agrupación surgen opiniones como que las relaciones sociales deben suceder en una espontánea

situación y no con referencia al pasado, lo que sucede comúnmente debido a las construcciones ideológicas del patriarcado, donde este nace desde el núcleo familiar cuando el “jefe” o “cabeza” de esta es quien posee el poder absoluto de relacionarse con quien desee y efectuar todo tipo de negocio o intercambio, restando la autonomía de cada uno de los demás miembros de la familia, pero minimizando sobre todo la participación de la mujer, apartándola u opacándola de las funciones en la economía así como en ámbitos jurídicos y el disfrute de una sexualidad plena. Todo esto como consecuencia afecta a la mujer psicológicamente en pensamiento y desenvolvimiento natural dentro de la sociedad, deteriorando la idea de poder, de fuerza y de importancia como mujer, como ser humano o como cualquier otra persona que tiene derecho a decidir, a ser como desee y no a ser construida para actuar de acuerdo a las necesidades de una pareja, llámese novio, esposo, o simplemente acorde a pensamientos ajenos.

El feminismo y su motivación por dejar que cada mujer se acepte tal cual, como una pieza relevante para el mundo, es algo que deconstruye completamente lo que el patriarcado ha fomentado durante muchos años. Se considera el valor, el autoestima y el amor propio es necesario en cada ser humano, pero sobre todo en la mujer, para ser más fuertes, valientes, empoderadas y determinadas, lo cual hace muchos años no les era posible creer, esto por insultos y violencia por parte de cónyuges, lo que conllevaba a aferrarse a una persona con indicios de prepotencia, machismo y la ignorancia de sentirse superior, sembrando miedo, opresión, odio y muchos otros sentimientos albergados.

Las relaciones de poder juegan un papel muy relevante y las luchas por el mandato en los hogares en muchas ocasiones incrementan la violencia e inducen notablemente a feminicidios. Una parte de la población no asimila por completo que las mujeres sean autónomas, se valgan por sí mismas o sean independientes social, sexual y económicamente para poder decidir el rumbo de su vida, direccionar su relación a partir de que ya NO sean dependientes del pensamiento de un hombre, sino, ahora tomando en cuenta lo que ellas deseen, de lo que ellas realmente añoran.

Actualmente a una mujer, las decisiones de negación o aceptación sobre situaciones o conflictos le puede costar el matrimonio, el noviazgo, la amistad o peor aún, la vida. La sociedad no está completamente adaptada a la mujer actual, a la mujer que hoy por hoy puede decidir no casarse si ella así lo desea, a quien puede tomar la decisión del divorcio o

a la mujer que puede ser la profesional que ella considere, sin importar etiquetas o estereotipos. No importa si es mecánica, presidenta, conductora de vehículos pesados, o policía militar; el pensamiento de juicio sobre ellas es lo que hace que muchas no logren por completo su sueño, se aíslen y vivan con la pena de no mostrarse tal cual son, aferradas a los mandatos de un superior, siendo estas unas muñecas, muñecas dentro de cajas de cartón.

Por otro lado, el grupo de teatro concientizó sobre cómo el machismo ha influido en las decisiones de muchas mujeres desde tiempos pasados. Además, se analizó que este hoy en día contiene menos peso, sin embargo, no dejan de existir esos pensamientos de superioridad por parte de algunas figuras masculinas. Entrando en detalle y concientizando sobre la realidad de algunas jóvenes, se puede mencionar que

en muchas ocasiones la educación en el hogar es un poco errada, por ejemplo, si hay una fiesta familiar el padre e incluso la misma madre le piden a su hija que se haga cargo de atender a los invitados, porque ella es la mujer, lo que puede convertirse o se ha convertido en una forma de opresión.

Es significativo enfatizar que en algunas ocasiones las mismas no son comprendidas como tal, sin embargo, entre menos atención se le brinde a lo que se denomina como “micromachismos”, más peso tendrán estos en la sociedad y toda esa evolución que se ha tenido sobre la opresión y el machismo que se vive, provocará un retroceso en la misma. Es importante considerar que incluso algunas mujeres forman parte de estas prácticas poco humanizadas, esto se identifica desde que una realiza un comentario como “pero ese trabajo es para hombres”, muchas veces sin darse cuenta de que están participando del innecesario retroceso. Por el contrario, si una mujer apoyara a otra en vez de emitir esos juicios negativos sobre lo que esta pueda o no realizar, en la sociedad femenina existiría una sororidad más marcada.

Teatro Kärätiä también reflexionó sobre la sororidad considerando que aporta valor al empoderamiento que la mujer pueda obtener, ya que el apoyo entre mujeres es fundamental para hacer frente a algunas injusticias que se siguen evidenciado dentro de la sociedad. Las personas interpretes del grupo tomaron sus momentos para reflexionar qué tan solidarias son las figuras femeninas entre sí, ya que como se mencionó anteriormente pueden existir algunos pensamientos errados sobre la importancia de disminuir ese sistema patriarcal. Por lo tanto, resulta tan relevante reconocer que la sororidad es una herramienta que contribuye con acciones para evitar esas injusticias dentro de un grupo femenino.

Aunado con lo anterior, es sustancial contemplar lo analizado por el grupo de teatro: “la sororidad es un proceso de construcción y para lograrla se necesita de la participación activa de las interesadas”, en concordancia con lo enunciado, si se trabaja de la mano de la sororidad se lograrían beneficios muy valiosos para la mujer, tal como el empoderamiento que funciona como un mecanismo de unión y acompañamiento, esto contribuye a que se logre disminuir el peso que siguen teniendo algunas concepciones que afectan la armonía

que se pueda evidenciar entre ambas figuras (masculinas y femeninas).

Para finalizar con esta cohesión de aspectos que forman parte de una cultura feminista, es significativo mencionar que lo que buscan estas herramientas tan contundentes como la sororidad, feminismo y empoderamiento, es simplemente contribuir con el autoestima que cada mujer pueda llegar a alcanzar, y lo más importante, se lucha para lograr la igualdad de

oportunidades lo cual está ligado con el valor de cada ser humano y se debe reconocer que cada género merece el mismo respeto dentro de la sociedad.

Cada ser humano debe tener en claro que, si su derecho no es respetado por los demás, debe luchar por ello para que en la sociedad no exista injusticia con lo que se imponga, perjudicando el pensamiento y las decisiones de las personas, en esa disputa está el reconocimiento más valioso que se puede llegar hacer en un grupo social.

Construcción de Cordón de Luciérnagas

Exploración Previa a la Construcción del Texto

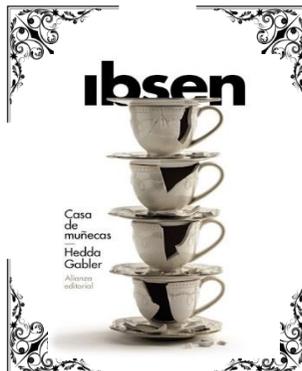
¿Qué hicimos?

Para el inicio del año 2020 como se mencionó anteriormente, el grupo teatral Kärätiiä decidió aceptar nuevos retos, crear más, e innovar con su característico arte, y fue así como se dio el comienzo del proceso de construcción de lo que se llamó “Cordón de Luciérnagas”. Para el desarrollo de su segunda obra las personas integrantes estudiaron diversos temas que fueron tomados en cuenta en esta, tales como los destacados en la sección anterior.

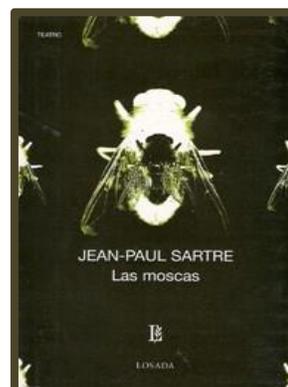

Para estudiar estos aspectos trabajaron en conjunto y de forma dinámica en sus ensayos y fue a través de los meses comprendidos entre febrero y marzo que dialogaron las temáticas que esta segunda obra contendría.

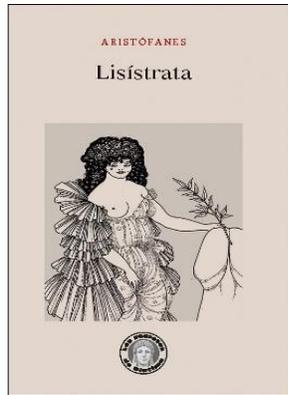
Además, cabe resaltar que en el año 2019 cada una de las personas integrantes realizaron lectura de obras como:

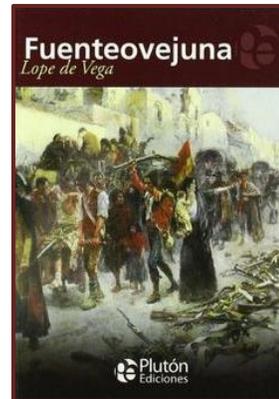
**“Casa de muñecas”
De Henrik Ibsen**

**“Las Moscas”
De Jean-Paul Sartre**

**“Lisístrata”
de Aristófanes**

**“Fuente Ovejuna”
de Lope de Vega**

Las anteriores fueron herramientas esenciales que más tarde darían mayor valor a la construcción de la obra “Cordón de Luciérnagas”.

¿Cómo lo hicimos?

Para estudiar los temas primordiales de esta obra, en los ensayos presenciales se adaptó el espacio denominado como “dinámica de concentración”, esta consistía en conversar sobre aspectos del sistema de la sociedad, es decir, del machismo, feminismo, patriarcado, empoderamiento, entre otros. Además, mientras se conversaba sobre estos términos las personas integrantes de Kärätiä caminaron en círculos manteniendo conciencia de su entorno, adicional a esto, debían mantenerse enfocados en no dejar caer un objeto el cual dificultó aún más la dinámica, sin embargo, este fue determinante para hacer conciencia sobre el accionar de cada persona dentro de la vida.

Asimismo, el objeto tomó el papel de un distractor, mostrando que mientras más ocupadas estaban las mentes de las personas, menos tiempo tenían para hacer frente a temas que no se deben pasar por alto, este estímulo se realizó durante varias semanas y contribuyó con el reflexionar de las personas integrantes del grupo teatral.

Como se mencionó anteriormente, las personas integrantes de Teatro Kärätiä realizaron lectura de obras que fueron fundamentales para continuar con la reflexión. Además, en los ensayos presenciales construyeron estudios de movimiento, expresiones corporales, trabajo en equipo, consciencia corporal, mental y psicológica, esto a partir de lo que sería el inicio de la obra, esencialmente paso a paso.

“Porque todo en la vida lleva su proceso y el arte no es la excepción” (Teatro Kärätii, 2020).

Elaboración del Texto (Presencialidad Remota)

¿Qué hicimos?

Tras la situación de la pandemia los ensayos durante marzo y hasta noviembre fueron realizados de manera virtual, por lo tanto, el grupo teatral Kärätii, se vio obligado a reunirse a través de otras metodologías, esto para que las personas integrantes pudieran permanecer en contacto los días de ensayo y fue por ello por lo que se adoptó la comunicación virtual, donde desde distintas plataformas se permitió llevar a cabo las exploraciones de los ensayos.

Conforme fue pasando el tiempo el grupo se adaptó a esta nueva forma de vivir y siguieron con su proceso de construcción, hasta tal punto en que las mismas exploraciones se convirtieron en lo que fue “Cordón de Luciérnagas”; es fundamental destacar que fue mediante esta presencialidad que finalmente se le atribuyó un nombre a su segunda creación.

Para continuar con el proceso de escritura de la obra, cada persona integrante se comprometió con los ensayos virtuales para entrar en más detalle y elaborar el material:

- Primeramente, se dio lectura a las obras mencionadas.
- Posteriormente, cada persona integrante se enfocó en la personaje principal de cada obra.
- Además, se analizó a cada una de ellas.
- Para dar más valor a la obra se estudiaron las situaciones de opresión que existen en la actualidad por ser mujer.
- Cada una de esas personajes fue actualizada por las personas intérpretes del grupo a la realidad costarricense.
- Finalmente, se dio vida a la escritura propia de Teatro Kärätii.

¿Cómo lo hicimos?

En primera instancia, se acordó entre las personas intérpretes y el director del proyecto un horario conveniente para proseguir con la construcción de “Cordón de Luciérnagas”, cada sesión fue realizada mediante la plataforma de Zoom. Para contribuir con el desarrollo del proyecto se realizaron estudios de movimiento corporal, esto con el fin de no abandonar la filosofía de que cada persona no debe dejar de escuchar a su cuerpo.

Además, respecto al proceso de escritura, las improvisaciones de actualizar cada personaje se llevaron a cabo de igual forma por Zoom, por lo que se expuso una historia de cada obra adaptada a la realidad, esto quedó a imaginación de cada persona integrante, por ende, cabe mencionar que personajes principales de obras como: Casa de Muñecas, Las Moscas y Lisístrata fueron inspiración para la escritura de “Cordón de Luciérnagas”.

Para llevar a cabo el texto de “Cordón de Luciérnagas”, se estableció trabajar de manera sincrónica y conjunta con la herramienta Google Drive, ya que esta permitió a todas las personas participantes incluir texto relevante para dar sentido a la dramaturgia escrita de la obra, una meta establecida como agrupación.

La elaboración del texto se concretó en un lapso de nueve semanas consecutivas, las expresiones utilizadas surgieron en el momento, no obstante, la persona intérprete tenía clara la esencialidad del personaje como inspiración, es decir, cada persona participante se dedicó a tomar aquello que caracterizaba a Nora, Elektra y Lisístrata.

Adicionalmente, se modificaron esos nombres por Norma, Elena y Lisa, ya que no fue una adaptación de las obras, sino de las personajes. Por ende, Cordón de Luciérnagas fue una exposición de realidades identificadas por las personas intérpretes de la obra, fue un hilo de historias que mostraron cómo tres mujeres mediante la existencia de la sororidad y empoderamiento pudieron salir adelante.

¿Cuál fue el aprendizaje?

Gracias a la realización del texto hecho por las mismas personas que integraron al grupo Kärätiä, se determinó una experiencia de interpretación más abstracta sobre los hechos, cada persona integrante se apropió de papeles que facilitaron esas interpretaciones, además dieron vida en conjunto al montaje de la obra, gracias a su vivencia y construcción social, dieron pie a la aceptación de lo que fue la nueva sociedad, donde se evidenciaron algunos estereotipos que dañaron especialmente a la mayoría de mujeres. Cordón de

Luciérnagas fue una explosión de sentimientos embargados donde las personas participantes de la obra mostraron más allá de un escenario común, encerrado en tres paredes y un frente con personas, fue un familiarizado ambiente, con herramientas que favorecieron la interacción con ellas mismas.

Además, el grupo teatral Kärätiä evidenció en esta elaboración un sistema estructurado de lo que fue y aún sigue siendo la sociedad, debido a la presión, utilización, discriminación, culpa y demás factores que afectan a la figura femenina, por ende, su dominio de los conceptos ligados con el empoderamiento femenino tomó mayor protagonismo en sus interpretaciones y exploraciones para la construcción del texto.

En síntesis, cada una de las personas intérpretes de la obra, comprendió que mientras existiera unión entre un grupo de personas, estas encontrarían la salida a sus problemas. Sin embargo, esa debía ser una salida definitiva; si con esa decisión existía arrepentimiento se volvería al mismo ciclo de sufrimiento y estaría atrapada dentro de una burbuja la cual cada cierto tiempo volvería a envolver. Por lo tanto, el mayor aprendizaje evidenciado en Cordón de Luciérnagas fue el hecho de que las personas dieran un paso fuerte y logaran un cambio radical que beneficiaría a las actuales y futuras generaciones.

Colaboración con la Escuela de Música "Tránsito"

-Si pudiese volar al túnel y salir a la luz de la naturaleza-

¿Qué hicimos?

Es importante destacar que a pesar de que la interacción no fue la misma que en sus inicios, durante el tiempo de pandemia se siguieron presentando oportunidades para la agrupación, una de ellas fue una colaboración con la Escuela de Música de la Universidad Nacional del Campus Sarapiquí, para lo cual las personas integrantes se comprometieron a seguir los lineamientos dados por su director.

Este proyecto inició producciones el 23 de agosto de 2020; el director del grupo Kärätiä preparó detalladamente un guion con las escenas del audiovisual, en el cual queda al descubierto cómo interactuaron los seres humanos en su entorno diario. Para lograr los

resultados esperados, las personas intérpretes de Teatro Kärätiä debieron cumplir con las tomas de vídeo que debían entregar semanalmente. Las escenas mostraron el cuerpo en relación con la madre tierra, la vida dentro de la virtualidad y la fatiga ocasionada por el entorno laboral. Esas pequeñas relaciones fueron utilizadas como base para identificar cómo reaccionan los seres humanos ante su rutina diaria y evolucionan ante pequeños momentos de la vida.

¿Cómo lo hicimos?

Cada una de las escenas de “Tránsito” se realizó desde los respectivos hogares de cada una de las personas integrantes, quienes grababan desde la cámara de sus celulares y enviaban el material al director de Kärätiä, para ser revisadas y analizadas con el fin de cumplir el objetivo de la escena. Finalmente, el material se envió al estudiante asistente Manuel Ricardo Castillo García de arte escénico que colaboró en la edición de este proyecto.

Durante al menos dos meses con ayuda de un cronograma de las escenas elaborado por el director, las personas interpretes se comprometieron a realizar las grabaciones. Por otra parte, también se indicó mediante una serie de filminas la guía para cada una de las acciones que se debieron crear a lo largo de los meses mencionados. Las personas integrantes utilizaron distintos recursos o medios propios para dicha elaboración, desde sábanas blancas, escenarios de su casa, un determinado estilo de zapato, vestuario y maquillaje de acuerdo con las posibilidades que cada uno tuviera para conseguirlo.

Cabe resaltar que una de las principales características de este montaje, fue crear escenas en donde cada una de las personas participantes no tuviesen que adquirir mediante una compra cualquier tipo de recurso a utilizar, sino más bien, se brindó la posibilidad de utilizar aquello que existiera en sus hogares y en sus armarios. La integración de la familia fue también uno de los pilares primordiales, debido que, al momento de realizar cada grabación, hermanos, padres o diferentes integrantes de la familia, amigos o vecinos, sirvieron de apoyo para realizar la grabación de la escena, para cuando las personas participantes por sí solas no podían realizarlo.

¿Qué aprendimos?

En primera instancia a trabajar en equipo, pues a pesar de no estar en presencialidad física su compañerismo no se vio afectado, mediante el uso de herramientas tecnológicas se brindó el apoyo necesario en el grupo y si por alguna razón una de las personas integrantes no podía asistir a algún ensayo donde se desarrollaría parte del material, el resto de las personas brindaban sus servicios como guía, de esta manera cada una de ellas identificó que más allá de ser un grupo fueron un equipo, un conjunto de personas dispuestas a brindar su mano para que entre todas disfrutaran de esa experiencia artística.

Cada una de las personas integrantes de Teatro Kärätiiä mostró un avance significativo sobre la confianza en sí mismas, dejaron de lado todas aquellas incomodidades sobre las acciones y se mostraron con amplitud dentro sus hogares. Cada una aprendió a sobrellevar una exploración libre al lado de sus familiares, amigos o vecinos que de cierta manera fueron parte de “Tránsito”.

Por otra parte, es importante destacar que parte del aprendizaje que obtuvieron las personas intérpretes mediante la composición de estas escenas, se encontró en la consciencia del tiempo y el espacio para evaluar las posibilidades de cada una para conformar una serie de imágenes y cumplir las asignaciones grupales y académicas. Sin embargo, no siempre las cosas se dieron conforme a lo planeado, por lo que fue significativo también aprender a reconocer que la frustración dentro del proceso no fue una buena opción, ya que fuerza al cuerpo a condiciones en las que no está cómodo. *“Cada espacio tiene un momento para ser y sentirse conectado con el aura del entorno” (Teatro Kärätiiä, 2020).*

Asimismo, uno de los mayores aprendizajes que deja este proyecto fue la construcción plena de la paciencia, sobre todo enfocado en la espera del resultado final, ya que la construcción de escenas demandó un periodo de tiempo de alrededor de 2 meses, donde en cada semana las personas participantes creaban los vídeos y las ansias por observar el resultado de la edición eran cada vez más fuertes. Sin embargo, cada una de las personas integrantes necesitó controlar ese sentimiento y trabajar cada vez mejor, fueron

perseverantes con el fin de lograr un resultado espectacular, producto del empeño y esfuerzo.

Cabe destacar que las personas integrantes no residían en una misma zona, por tanto, el clima siempre fue distinto y al momento de realizar la grabación de las escenas las probabilidades de que fuera un día lluvioso o veraniego fueron inciertas, esto afectaba en ciertas ocasiones la entrega sincronizada de los videos, tomando en cuenta si el día fue conveniente o no para filmar. Sin embargo, a pesar de lo anterior el resultado fue formidable y el esfuerzo de las personas interpretes se reflejó aún más en ese lapso.

En Teatro Kärätii conforme fue pasando el tiempo se pensó en todo lo que se pudo lograr en el año 2020 y a pesar de las circunstancias se dio la colaboración con la Escuela de Música, lo que permitió descubrir otro aprendizaje, el cuál fue que dentro del mundo del arte el trabajo en conjunto con terceros es de sumo aprovechamiento, sin importar el momento, cuando existió unión existió colaboración. En “Tránsito” quedó al descubierto que a ambos grupos les apasionó este proyecto, no obstante, su inspiración fue distinta, por ejemplo, a la escuela de música le motivaron escenas del vídeo para proveer su aporte al arte, mientras que al grupo teatral en ocasiones le inspiró la música.

Gracias a la relación entre las personas del proyecto la comunicación fue muy asertiva y la comodidad de mostrarse, así como realizar las exploraciones fue amena, lo cual fue grato de reconocer en cada construcción del material. Como característica de Kärätii sobresale el mostrar calidez y un recibimiento para trabajar al lado de nuevas personas que quieran integrarse a participar en la construcción de material artístico.

Por otro lado, con la reflexión del material construido las personas integrantes exploraron sobre la consciencia del comportamiento de los seres humanos, en primera instancia antes del Covid-19. Se identificó que antes no había tiempo para disfrutar de la familia y la tranquilidad que brinda la naturaleza, por el contrario solo se pensaba en las preocupaciones propias, incluso a veces algunas personas estaban presentes en un lugar, pero con su mente estaba en otro espacio. Esto se analizó con el

teletrabajo en donde en ocasiones el ser desaparece y solo queda ese individuo creado para producir.

Se consideró que el distanciamiento social no fue producto de los tiempos en cuarentena, sino un problema en la sociedad que distrajo la mente para estar enfocada en los intereses propios. Dentro del proyecto audiovisual en colaboración con la Escuela de Música, se vivieron escenas como estas y una vez más el arte aportó a la sociedad con su capacidad para percibir el mundo.

Este proyecto conjunto reflejó la adaptabilidad del arte y sobre todo la capacidad de trabajar con perseverancia para cumplir los objetivos planteados, dejando huella para quienes visualizaron este audiovisual. Además, en la agrupación nuevamente se buscó la escucha del cuerpo, de ideas y de lo que ambas lograron mostrar, centrándose en el alcance del arte del ser humano, con la humildad y la prudencia de enseñar y ayudar.

Por otro lado, cabe mencionar que el grupo teatral a lo largo de su trayectoria identificó que el arte se manifiesta y crea desde cualquier espacio; en la mayoría de las ocasiones no se necesitó de mayores objetos, porque lo esencial estuvo en la creatividad y disposición de cada ser, el arte está en todos los lugares. Además, se ha aprendido a no forzar a ninguna persona participante a realizar actos que sobrepasaran su dignidad humana o las capacidades de su cuerpo, y sobre todo, no arriesgó la vida de las personas integrantes, porque el arte también se muestra desde adentro, desde lo que como ser humano se logre construir.

En síntesis, en este proyecto se determinó el compromiso de cada persona integrante conforme a las actividades realizadas durante las escenas y el discurso a compartir con el público. Al respecto se evidenció que cada participante tuvo su forma de transmitir ese afecto que sintió por “Tránsito”, mediante una serie de escenas que contaron una historia e impulsaron a la reflexión social de lo que se vivió en tiempos de pandemia. Además, es importante enfatizar que espacios de creación cultural como los que brindó la agrupación, fueron parte fundamental para que las personas integrantes desarrollaran su creatividad y además lograran momentos de desconexión académica, ya que la salud mental de estas fue tan importante como su formación universitaria, por ende, la existencia de grupos que aporten valor a la comunidad son importantes para mantener ese equilibrio que impulsa la estabilidad emocional de cada persona.

“Las personas construyen redes aun existiendo el distanciamiento social, siempre hay algo que les recuerda que el cuerpo, alma y corazón de forma integral expresan arte” (Teatro Kärätii, 2020).

Referencias

- Facio, A., Fries, L. (2005). Feminismo, género y patriarcado. *Revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires*, 3 (6), 259-294. Recuperado de http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/06/feminismo-genero-y-patriarcado.pdf
- López Pardina, T. (2014). La opresión de las mujeres según Simone de Beauvoir. *Sapere Aude*, 5(9), 57-68. Recuperado de <http://periodicos.pucminas.br/index.php/SapereAude/article/view/7181>
- Plata, M. (2018). 4 Pensamientos Machistas que Puedes Desafiar. [Entrada del Blog]. Recuperado de <https://www.marianaplata.com/blog/2018/3/22/4-pensamientos-machistas-que-puedes-desafiar>
- Tamayo Gutiérrez, J. (2016). Construyendo una pedagogía de la sororidad desde la Casa Cultural Tejiendo Sororidades de Cali (Colombia). *La manzana de la discordia*, 11 (2), 29-45. Recuperado de https://manzanadiscordia.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/article/view/1622/8849
- Villareal, A. (2001). RELACIONES DE PODER EN LA SOCIEDAD PATRIARCAL. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 1 (1), 2-17. Recuperado de <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/8456/17431>