“Chorrillos en escena”

La comparsa como recurso didáctico fuera de la escuela: sistematización del proceso de montaje y puesta en escena de una comparsa en el sector de Chorrillos, localidad de Suba

Wilson Eduardo Martín Rojas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Licenciatura en Educación Artística

Bogotá, D.C., noviembre del 2025

“Chorrillos en escena”

La comparsa como recurso didáctico fuera de la escuela: sistematización del proceso de montaje y puesta en escena de una comparsa en el sector de Chorrillos, localidad de Suba

Wilson Eduardo Martín Rojas
Código: 20022188017

Trabajo de grado en la modalidad de monografía para optar al título de Licenciado en Educación Artística (Acuerdo 012 de 2022, Consejo Académico)

Hanz Plata Martínez

Director

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Licenciatura en Educación Artística

Bogotá, D.C., noviembre del 2025

Dedicatoria

A mi familia, mi primer y más sólido escenario. A mis padres y hermanos, por su amor incondicional y su paciencia infinita. Su apoyo constante y su sacrificio han sido el motor que impulsó mi proceso formativo para convertirme en el docente que soy hoy.

A todos los compañeros artistas con los que he tenido el privilegio de compartir a lo largo de los años. A mis colegas de tablas, a los músicos, a los bailarines, a los pintores, a los gestores; a todos aquellos con quienes he compartido el aliento tras bambalinas, el ensayo incansable y la magia de las puestas en escena. Su talento y amistad han enriquecido mi vida y mi práctica pedagógica.

A ustedes, mi gratitud eterna, por ser parte esencial de este camino.

Agradecimientos

La realización de esta sistematización de experiencia no habría sido posibles sin la invaluable colaboración y el apoyo de diversas personas e instituciones, a quienes expreso mi gratitud.

En primer lugar, un agradecimiento especial a los maestros de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su guía, saberes compartidos y la formación rigurosa impartida fueron pilares esenciales que nutrieron las bases teóricas y metodológicas de esta iniciativa, inspirando un enfoque pedagógico y artístico sensible y comprometido.

A la Corporación Cultural Nueva Tibabuyes "CULTIBA", gracias por abrir sus puertas, por su incansable labor en la localidad y por ser un aliado fundamental en la gestión y el desarrollo de los talleres en el sector rural de Chorrillos. Su compromiso con la cultura de base fue crucial para materializar este sueño colectivo.

Mi reconocimiento se dirige también a los talleristas interdisciplinarios (de artes plásticas, literatura, danza, música). Su pasión, creatividad y entrega desinteresada fueron el motor que encendió la chispa de la creación en cada sesión de trabajo.

Finalmente, el agradecimiento más sincero es para los participantes de los talleres, la comunidad y los habitantes de Chorrillos. Su entusiasmo, dedicación y disposición para el trabajo colaborativo fueron el corazón de la comparsa. Sin su energía y apropiación del proceso, esta experiencia no habría tenido vida ni sentido.

A todos ustedes, gracias por creer en el poder transformador del arte y la educación popular.

La Universidad Francisco José de Caldas no se hará responsable de las ideas expuestas por los estudiantes en sus trabajos de grado.

Resumen

El presente trabajo da cuenta de la sistematización de la experiencia pedagógica que surgió del montaje y puesta en escena de una comparsa realizada en el año 2024-2025 conformada por niños y jóvenes de la vereda chorrillos I, II y III del sector rural de la localidad 11 (suba). La sistematización de esta experiencia recogió el proceso vivenciado por los participantes de los diferentes talleres artísticos participativos y formativos (artes plásticas, literatura, música, danza y teatro) brindados por la Corporación Cultural Nueva Tibabuyes “Cultiba” dentro del proyecto “Escuela infantil Eidac cultivando territorios" que permitió evidenciar y transformar desde y a través del arte, la visión del espacio no convencional para ser utilizado como escenario para la presentación de actividades culturales además de convertirse en un espacio de creación, discusión, concertación y negociación.

Palabras clave: evidenciar, trasformar, comunidad, espacio no convencional, creación.

Abstract

This paper presents the systematization of the pedagogical experience that emerged from the staging and performance of a carnival troupe performed in 2024-2025, comprised of kids and teenagers from the Chorrillos I, II, and III rural communities in District 11 (Suba). The systematization of this experience encompassed the process undertaken by participants in various participatory and educational artistic workshops (visual arts, literature, music, dance, and theater) offered by the Nueva Tibabuyes “Cultiba” Cultural Corporation within the " Escuela Infantil Eidac Cultivating Territories" project. This project allowed for the demonstration and transformation from and through art, of the perception of unconventional spaces being used not just as venues for the presentation of cultural activities but additionally becoming spaces for creation, discussion, consensus-building, and negotiation.

Keywords: demonstrate, transform, community, unconventional space, creation.

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO, RAE			
1. NOMENCLATURA INTERNA			
Fecha de elaboración			**Autor-a del RAE:**
Día	**Mes**	**Año**	Martín Rojas, Wilson Eduardo
3	noviembre	2025	
2. TIPO DE DOCUMENTO: Trabajo de grado. MONOGRAFIA ANALISIS DE EXPERIENCIAS.			
3. TIPO DE SOPORTE: Publicación virtual (digital)			
4. TIPO DE EDICIÓN: Edición Institucional, General (abierta). Martín, W. (2025). "Chorrillos en escena". La comparsa como recurso didáctico fuera de la escuela: sistematización del proceso de montaje y puesta en escena de una comparsa en el sector de Chorrillos, localidad de Suba, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación, Licenciatura en Educación Artística.			
5. ACCESO AL DOCUMENTO Repositorio Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, RIUD: http://repository.udistrital.edu.co/			
6. PALABRAS CLAVES (DESCRIPTORES): Evidenciar, trasformar, comunidad, espacio no convencional, creación.			
7. DESCRIPCIÓN El presente trabajo da cuenta de la sistematización de la experiencia pedagógica que surgió del montaje y puesta en escena de una comparsa realizada en el año 2024-2025 conformada por niños y jóvenes de la vereda chorrillos I, II y III del sector rural de la localidad 11 (suba). La sistematización de esta experiencia recogió el proceso vivenciado por los participantes de los diferentes talleres artísticos participativos y formativos (artes plásticas, literatura, música, danza y teatro) brindados por la Corporación Cultural Nueva Tibabuyes "Cultiba" dentro del proyecto "Escuela infantil Eidac cultivando territorios" que permitió evidenciar y transformar desde y a través del arte, la visión del espacio no convencional para ser utilizado como escenario para la presentación de actividades culturales además de convertirse en un espacio de creación, discusión, concertación y negociación.			
8. ASPECTOS METODOLÓGICOS El marco metodológico que se utilizó para esta investigación de tipo cualitativa se enfocó en la sistematización de la experiencia pedagógica que se desarrolló durante el proceso de montaje y puesta en escena de la comparsa "Chorrillos en escena" realizada con la comunidad de la Vereda Chorrillos sectores I, II y III y se estructuro siguiendo las fases metodológicas (Jara h. Óscar 2011). Reconociéndome como docente e investigador de mi propia práctica, busque comprender, analizar e interpretar el alcance de la comparsa dentro de una realidad social y educativa desde la mirada de la comunidad participante dentro y fuera de la experiencia pedagógica.			
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proceso de montaje y puesta en escena de la comparsa "chorrillos en escena" en el sector rural de Chorrillos, que integró talleres de teatro, danza, literatura, artes plásticas y música, representó una iniciativa cultural rica en matices. Esta creación colectiva, si bien enfrentó desafíos logísticos inherentes a la ruralidad, generó un impacto social y cultural significativo, fortaleciendo el tejido comunitario y revalorizando la identidad local. El desarrollo de la comparsa como cierre de talleres interdisciplinarios (teatro, danza, literatura, artes plásticas y música), ha sido un proyecto de alto valor social y cultural. La iniciativa buscó no solo crear un espectáculo, sino también fomentar la unión comunitaria y ofrecer espacios de expresión a sus habitantes.			

Tanto el proceso de creación como el resultado final generaron diferentes comentarios dentro de la comunidad, por ejemplo, la mamá de tres hermanas participantes del grupo de teatro y de origen venezolano manifestó que en su país no había visto que se desarrollaran estos programas y que le dieran la posibilidad de adquirir habilidades artísticas a sus tres niñas.

Con la inclusión de elementos tradicionales como la ruana para ser utilizada por los actores como prenda de vestuario, la reacción de algunos abuelos de la comunidad fue bien recibida y les evocó recuerdos sobre las madrugadas frías y las bajas temperaturas propias de la sabana de Bogotá acompañadas de las heladas que afectan los cultivos y hacen más difícil la actividad de ordeño del ganado vacuno y como esa prenda tradicional colombiana propia del altiplano cundiboyacense los abrigaba proporcionándoles protección en sus largas jornadas de trabajo.

Las sesiones de clase de los diferentes talleres artísticos sumados a los ensayos preparatorios para la comparsa que se realizaron los días sábado y la misma presentación final generaron momentos de pausa en las labores diarias, permitiendo a la comunidad de chorrillos romper con la monotonía, librarse por un momento del estrés, celebrar la vida y recordar que, a pesar de los desafíos, la unión y la cultura son fuentes inagotables de fortaleza y esperanza.

10. REFERENTES

Aldana, L.A. (2014). *Cuando don Carnal se viste de negro: la negritud nuestro americana entre "lo negro" y "lo afrodescendiente"*. Latinoamérica. revista de estudios latinoamericanos, 59, 223-249
https://www.sciencedirect.com/journal/latinoamerica-revista-de-estudios-latinoamericanos

Avendaño-Peña, C. (2024). *El carnaval como escuela para la educación: acercamiento al Carnaval de Negros y Blancos. (pensamiento), (palabra). Y Obra*, (31), e20318. https://doi.org/10.17227/ppo.num31-20318

Jara, O. (2011*). Orientaciones Teórico Prácticas para la Sistematización de Experiencias*. Recuperado el 14 de 8 de 2020, de Biblioteca Electrónica sobre Sistematización de Experiencias: http://www.cepalforja.org/sistematizacion: https://inta.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_de_experiencias_-_profeder_1.pdf.

Jiménez, C. A. (2019). *Estudio de la comparsa teatral bogotana como herramienta de formación para los artistas escénicos*. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/24656

Martos, J.A.F. (2001). *Un continente en carnaval: etnografía crítica de carnavales americanos. Revista Anales del Museo de América*, 1, 31
https://www.calameo.com/accounts/75335

Pérez, M. G. (2014). *Carnavales y nación: Estudios sobre Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y Venezuela.* Intercultura Colombia, 288 paginas 2014https://books.google.com.co/books/about/CARNAVALES_Y_NACI%C3%93N.html?hl=es&id=t_-fBAAAQBAJ&redir_esc=y#:~:text=Intercultura%20Colombia%2C%202014

Tabla de Contenido

Introducción **13**

Justificación **16**

Pregunta de investigación **18**

Objetivos **19**

Objetivo general 19

Objetivos específicos 19

Capítulo 1. Marco teórico y contexto **20**

¿Qué es la comparsa? 20

Historia de la comparsa 21

Orígenes y fusión cultural 24

¿Por qué se eligió esta comunidad? 27

Comparsa en la comunidad 28

Capítulo 2- Marco metodológico **30**

Desarrollo y sistematización del proceso 31

Tema 31

Dirección 31

Creación 31

Participantes 31

Capítulo 3. Talleres y comparsa **32**

Artes Plásticas 32

Cuadro 1 “Chorrillos natural” 33

Literatura 34

Danza 36

Cuadro 2 “Aves y fantasía” 37

Cuadro 3 “chorrillos es de colores” 40

Música42

Teatro 44

Cuadro 4 “chorrillos cotidiano” 46

Resultados: ¿Qué pasó? 49
¿Qué aportó? 49
¿Qué faltó? 50
Limitaciones de recursos, espacios adecuados para los ensayos o materiales 51
Conclusiones 52
Mi perspectiva como futuro docente 52
Aspectos Positivos 53
Aspectos Negativos 54
Referentes 55

Introducción

> "La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora".
>
> (Jara h. Óscar 2011)

Figura 1

Fotografía del grupo de niños de chorrillos II sector que participaron en el taller de teatro-comparsa 2024-2025

Fuente: Registro propio 2025.

El presente documento da cuenta de la sistematización de una experiencia pedagógica y cultural, centrada en el montaje y la puesta en escena de una comparsa en el sector rural de Chorrillos I, II y III, ubicado en la localidad 11 de Suba, Bogotá.

Esta iniciativa, gestada del proyecto “ESCUELA INFANTIL EIDAC_CULTIVANDO TERRITORIOS” a partir de talleres participativos que integraron diversas expresiones artísticas (artes plásticas, literatura, danza, música y teatro), buscó no solo la creación de un evento festivo, sino también el fortalecimiento del tejido social y la revalorización de las identidades locales en un contexto rural y comunitario específico.

La comparsa, entendida como una manifestación de arte colectivo y efímero, se convirtió en el vehículo para explorar metodologías participativas y creativas que involucraron activamente a la comunidad. La experiencia demostró el potencial de las prácticas artísticas integradas como herramientas para la expresión individual y colectiva, la cohesión social y la recuperación de la memoria cultural.

Este trabajo de sistematización de análisis de experiencia pedagógica se estructura en tres capítulos:

Capítulo I: Marco Teórico y Contextual. Se aborda una revisión conceptual sobre la comparsa, explorando su historia, orígenes y las funciones culturales que desempeña en el contexto colombiano. Este apartado sienta las bases teóricas que sustentan la importancia de esta manifestación como un espacio de identidad y comunicación cultural.

Capítulo II: Marco Metodológico, Desarrollo y Sistematización. Describe la metodología implementada, haciendo énfasis en el enfoque participativo de los talleres y

el proceso de montaje de la comparsa. Se detalla cómo se llevó a cabo la sistematización de la experiencia, registrando las fases del proyecto y los mecanismos de participación comunitaria.

Capítulo III: Actividades de los Talleres, Resultados y Aportes. Presenta el desarrollo descriptivo de las actividades realizadas en cada taller (plásticas, literarios, dancísticos, musicales y teatrales). Se analizan los resultados obtenidos, los aportes significativos a la comunidad, las carencias identificadas durante el proceso, las conclusiones derivadas de la experiencia y los referentes bibliográficos que la respaldan.

Esta sistematización ofrece una mirada detallada a cómo el arte y la cultura pueden converger en proyectos comunitarios, dejando testimonio de una experiencia viva de creación colectiva y reafirmación cultural en Chorrillos.

Justificación

El texto que se presenta a continuación es el resultado de mi experiencia adquirida como integrante del equipo de docentes de la corporación cultural nueva Tibabuyes "Cultiba" encargada de llevar a cabo el proyecto "ESCUELA INFANTIL EIDAC_CULTIVANDO TERRITORIOS" en el sector rural de chorrillos I, II y III. Trabajo que se realizó en el segundo semestre del 2024 y primer semestre del 2025. Esta propuesta enfocada en las artes y en específico en las artes plásticas, creación literaria, música, danza y teatro-comparsa se desarrolló en talleres participativos que fueron diseñados específicamente para la comunidad local.

La comparsa y el carnaval son prácticas artísticas metodológicas representativas del teatro de calle colombiano, modelan en sus creadores e intérpretes formas de comprensión, expresión y disposición características, con una serie de particularidades que la hacen una especialidad de importante impacto profesional en el teatro de calle y al actor interprete del mismo. A diferencia de otras disciplinas actorales, el teatro de calle destaca por la alta capacidad de adaptabilidad a personajes, situaciones dramáticas, escenarios o espacios, tejido de vínculos con el espectador y las características naturales de los espacios dramatúrgicos no convencionales, sin importar, la apariencia física o edad del actor. Esta virtud radica en el entrenamiento previo, la preparación, disposición y dominio de herramientas de trabajo para ejecutar retos físicos o mentales propios de la escena en calle. (Jiménez, C. A. 2019)

Dentro de mis funciones y responsabilidades como tallerista de teatro se me encargó el trabajo de diseñar y dirigir sesiones para un grupo de niños y jóvenes con el fin de generar interés en la práctica de las artes escénicas, fomentar la expresión artística

y la creatividad de los participantes, ayudándolos a desarrollar sus habilidades teatrales y personales. Con respecto a una muestra final del taller de teatro se me solicitó la exploración y creación de una pieza teatral para espacio no convencional (comparsa) con el objetivo de incorporar a las demás modalidades artísticas y cuyo tema central fuera el

visibilizar elementos representativos del sector como lo son su fauna, flora, territorio y algunas problemáticas sociales.

Para poder realizar la sistematización de la experiencia fue importante para mí participar activamente dentro del proceso de creación, montaje y puesta en escena. conocer el plan de trabajo de mis compañeros talleristas, identificar los diferentes elementos temáticos que se abordaron en el desarrollo de las sesiones de creación de las áreas artísticas, la redacción de bitácoras e informes escritos del proceso que ayudaron a reconocer los aportes creativos que enriquecieron la propuesta escénica, potenciar los avances logrados en los talleres artísticos y buscar la solución más eficiente para tratar las dificultades que se presentaron durante el proceso de montaje, conocer los puntos de vista de los participantes activos de los talleres a partir de ejercicios de retroalimentación realizados al termino de cada sesión de clase.

Con esta sistematización de experiencia se pretende reconocer a la comparsa como un recurso didáctico que puede tener un impacto significativo en la comunidad tanto en los personajes que se encuentran dentro de la estructura dramática (actores, músicos, bailarines) como en el espectador, promoviendo la cultura y la tradición, el desarrollo comunitario, el entretenimiento y la creatividad fomentando la cohesión social, ya que los miembros de la comparsa trabajan juntos para lograr un objetivo común.

Pregunta de investigación

¿De qué manera se puede sistematizar el montaje y puesta en escena de una comparsa para que aporte conocimiento y/o forjen saberes?

Objetivos

Objetivo general.

Realizar la sistematización de la experiencia educativa del montaje y puesta en escena de la comparsa “chorrillos en escena” para capitalizar aprendizajes, generar conocimiento contextualizado y fortalecer prácticas futuras.

Objetivos específicos

- Compilar las experiencias personales de los participantes en la comparsa.
- Evaluar el proceso de montaje y puesta en escena de la comparsa.
- Establecer conclusiones y enseñanzas del proceso.

Capítulo 1. Marco teórico y contexto

En este apartado se incluyen los elementos teóricos que subyacen al proceso sistematizado e, igualmente se presenta el contexto en el cual ocurren las experiencia de las que se dan cuenta en este informe final de investigación.

¿Qué es la comparsa?

Una comparsa es un colectivo de personas que se organizan para trabajar en la creación de un desfile festivo y colorido con el fin de participar conjuntamente en fiestas populares o celebraciones, especialmente en carnavales. En este desfile, se combinan elementos artísticos como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas posibilitando la inclusión de una gran variedad de elementos visuales y performáticos, tales como vestuario y maquillaje, coreografías, instrumentos musicales, carrozas, máscaras y muñecones. Las comparsas son manifestaciones vivas de la identidad cultural y el patrimonio de una comunidad y su temática suele representar un tema específico, que puede ser humorístico, lírico, tradicional o de fantasía, y todos los elementos (vestuario, música, baile) giran en torno a esta idea. Su propósito principal es desfilar o actuar en público, en eventos como carnavales, marchas o concursos, para entretener y compartir su expresión artística.

En el desfile de comparsas encontramos dos tipos principales: las inspiradas en personajes, disfraces, danzas y costumbres populares, llamadas Comparsas de Tradición, y las de Fantasía, producto de la imaginación, ingenio y creatividad de sus autores. Las comparsas tradicionales y las de fantasía varían según la celebración, carnaval y región. Como ejemplo de una comparsa de tradición podemos nombrar a las marimondas que son pieza fundamental del

carnaval de Barranquilla y el cual es un disfraz con una apariencia que mezcla mitad elefante y mitad primate que representa al hombre alegre nacido en la capital del Atlántico. Según diferentes fuentes, el personaje surgió con los inicios del Carnaval de Barranquilla, como una respuesta sarcástica de las clases populares hacia las élites, utilizando disfraces improvisados con pantalones al revés, camisas viejas, corbatas extravagantes y la característica máscara con una trompa alargada. Por mucho tiempo cayó en desuso, pero desde los años 70 del siglo XX resurgió y retomó la importancia que goza hasta la actualidad.

A diferencia de las comparsas tradicionales, las comparsas fantásticas pueden variar su temática, estilo, música y coreografía año tras año, inspirándose en la situación actual, en ritmos modernos o reinterpretación de lo clásico.

Historia de la comparsa

A mediados del siglo XVI en el norte de Italia, surgió una forma popular de teatro improvisado que se extendió por varios países europeos: La comedia del arte (Commedia dell'arte en italiano) o comedia del arte italiana es un tipo de teatro popular conservado hasta comienzos del siglo XIX. Como género, mezcla elementos del teatro literario del Renacimiento italiano con tradiciones carnavalescas (máscaras y vestuario), recursos mímicos y pequeñas habilidades acrobáticas.

El término "comparsa" proviene del verbo "comparecer" y fue, precisamente, en la commedia dell'arte donde aparecieron por primera vez los comparsas, personas que se limitaban a presentarse en escena sin hablar, cantar ni bailar. El vocablo se derivó de comparecer, pues era lo único que los comparsas hacían: comparecer en escena. Llegada al español, la palabra pasó a

denominar cualquier grupo de personas que aparecen disfrazadas, generalmente en el Carnaval, de Cádiz a Montevideo. En este contexto, los comparsas eran personas que se limitaban a aparecer en escena (comparecer), sin hablar, cantar o bailar, sirviendo principalmente como fondo o figuración. De ahí su primera acepción como "grupo de personas que figuran y no hablan" en una obra teatral.

Con el tiempo, la palabra y el concepto se extendieron para denominar a grupos que participan en celebraciones, especialmente el Carnaval. En la actualidad La Real Academia Española define comparsa como un "grupo de personas que, ataviadas de forma similar, frecuentemente con intención jocosa o sarcástica, participan en una fiesta popular".

En la actualidad las comparsas están estrechamente ligadas a los carnavales, donde se convierten en grupos de baile, música y color que generalmente desfilan con disfraces, coreografías y acompañamiento musical que puede ser en vivo o pregrabado. Aunque el concepto de grupo disfrazado es general, la comparsa ha tomado formas culturales muy específicas y ricas en distintas regiones, asimilando influencias locales.

En España tenemos como ejemplo el Carnaval de Cádiz que es una de las fiestas más famosas de España y del mundo, declarada de Interés Turístico Internacional, y destaca por su carácter crítico, ingenioso y satírico a través de la música y el humor. Se celebra durante diez días, aunque los preparativos de las agrupaciones comienzan meses antes, y tiene su punto álgido en las semanas previas al Miércoles de Ceniza, con desfiles, disfraces y actuaciones por toda la ciudad. La esencia del Carnaval radica en la crítica social y los temas de actualidad, que se expresan a través de las letras y la picardía de las agrupaciones carnavalescas, La comparsa es una modalidad distintiva, considerada una estilización más fina de la chirigota (agrupación musical coral que canta principalmente por las calles ofreciendo coplas humorísticas a la ciudad).

En Latinoamérica la comparsa es un elemento central del Carnaval en muchos países, donde a menudo ha absorbido influencias africanas (Aldana, L.A.2014), indígenas (Martos, J.A.F. 2001) y españolas (Pérez, M. G. 2014).

El Carnaval de La Habana es la fiesta popular más importante de Cuba, que se celebra tradicionalmente con desfiles de comparsas y carrozas en el centro histórico de la ciudad. Sus orígenes se remontan a la época colonial y se caracteriza por el ritmo de la conga, el color de los vestuarios y la competición entre comparsas que representan diferentes barrios. La celebración incluye bailes, música en vivo y festejos callejeros. Los primeros tambores africanos se escucharon en Cuba desde el siglo XVI durante ciertas fiestas, como la del Día de Reyes y la de Carnestolendas o Carnaval, ya que su uso estaba restringido al ámbito de sociedades de ayuda mutua, llamadas Cabildos de Nación, donde se permitía a los esclavos y sus descendientes reunirse para cultivar su cultura y religión.

El origen de estas festividades data del siglo XVII. Por esos años, los cabildos de las distintas villas de la Isla realizaban grandes procesiones callejeras durante los domingos, días feriados y las celebraciones de los santos. En esas jornadas los dirigentes y sus acompañantes lucían fastuosos atuendos, similares a los que se utilizaban en las cortes reales europeas. Por su parte, los participantes en las procesiones y bailes utilizaban tocados de plumas y máscaras africanas con cuernos y adornos vegetales. También eran populares en esa época la celebración de la Epifanía, festividades que se realizaban el 6 de enero, coincidiendo con la celebración católica del Día de Reyes. Era en esa fecha que algunos amos liberaban de sus labores a sus esclavos, quienes participaban en los desfiles aportando gran colorido y ritmo al hacer uso de sus instrumentos tradicionales, de esta forma se incorporó el uso de la percusión a la música de carnaval.

En La Habana hay siete comparsas tradicionales: Los Dandys de Belén, El Alacrán, La Jardinera, Los Marqueses de Atarés, Los Componedores de Batea, Las Bolleras y Villa San Cristóbal. Al inicio del carnaval se debe bautizar la farola, que es el símbolo de cada comparsa y sirve como componente central de la composición y en ella se apoya el vestuario con los colores de su banda, que representa la elegancia carnavalesca y las fantasías.

En Colombia el origen de las comparsas está íntimamente ligada a la riqueza multicultural de sus carnavales. Si bien las comparsas existen en varias fiestas regionales (como el carnaval de Riosucio o carnaval del diablo, Patrimonio Oral, Cultural e Inmaterial de la Nación en el departamento de Caldas. El Carnaval de Negros y Blancos, arraigado en las ricas tradiciones nativas, andinas e hispánicas y declarado el 30 de septiembre de 2009 por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad), su cuna y máxima expresión es el Carnaval de Barranquilla (Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2001, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por declaración de la Unesco en 2003)

Orígenes y fusión cultural

El origen de la comparsa en Colombia, especialmente en la Costa Caribe, es el resultado de una profunda fusión cultural entre las tradiciones que llegaron de Europa (España) y las que se desarrollaron en América. El carnaval introducido por los españoles incorporó elementos de las culturas europeas y logro sintetizar y reinterpretar tradiciones pertenecientes a las culturas africanas e indígenas de Colombia.

Los elementos esenciales de las comparsas, como el uso de máscaras, el ritmo del tambor, los movimientos de baile en grupo, las danzas de origen africano e indígena como las danzas de

animales, provienen de las tradiciones africanas y de los cabildos de negros que existieron en Cartagena de Indias y luego se trasladaron a Barranquilla. refleja los patrones de migración desde las áreas rurales hacia la ciudad y una ciudad en constante formación y crecimiento.

Las Comparsas en el Carnaval de Barranquilla evolucionaron y se convirtieron en el eje de los desfiles, y aunque algunas son técnicamente danzas tradicionales hoy se les reconoce como piezas infaltables dentro de la estructura del carnaval, tenemos el caso de la danza de Congos una de las más antiguas, con una fuerte influencia africana. Su origen se remonta a las celebraciones de esclavos congoleses en la etapa colonial, cuando sus amos les daban licencia para celebrar sus danzas y su cultura ancestral. En los cabildos se rememoraban deidades africanas como Oshún, Elegguá, Yemayá o Changó que, a raíz de la represión inquisitorial y el sincretismo religioso, fueron disfrazados con nombres de santos católicos. Se caracteriza por sus trajes coloridos, tocados con espejos y plumas, y el uso del machete o vara. El garabato es otra muestra dancística de la misma familia del Congo, y en ella se escenifica, con ironía y sarcasmo, la lucha entre la vida y la muerte. Los negros esclavos de las bananeras no sólo se burlaban de sus amos, sino de su propia desgracia, de la naturaleza, del trabajo, de los dioses, de la muerte, y, en fin, de todo lo que encontraban a su paso. Es una danza elegante y enérgica.

Si bien Barranquilla es el referente principal, la comparsa en Colombia es un fenómeno que se adapta a las identidades regionales, en el carnaval de negros y blancos en pasto al sur de Colombia la comparsa es parte del desfile, pero predominan las carrozas artesanales y las murgas con un fuerte sentido artístico y de integración social. En la feria de Cali las comparsas de fantasía son grupos masivos con énfasis en ritmos del pacifico y folclor urbano desfilando en el Carnaval de Cali Viejo, evento creado para recordar y rendirle tributo a hechos y personajes que marcaron el desarrollo de Cali como ciudad. Este evento es más antiguo que la misma Feria de

Cali, y en diciembre de 2022 se celebraron los 100 años del primer desfile de Carnaval de Cali en 1922. Una de las fiestas máximas y gran expresión de la cultura y la idiosincrasia de un pueblo la vemos en la fiesta de San Pacho, nombre con el que los quibdoseños denominan a su santo patrono, San Francisco de Asís. Durante el año 2012 la UNESCO la estableció como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad con el nombre "Fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó" Las comparsas están muy ligadas al baile y la música de la Chirimía, con una profunda raíz africana y de ritual. Las crónicas relatan que el 4 de octubre de 1648, un monje franciscano inauguró el templo consagrado al santo y para festejar el acontecimiento realizó una procesión en canoas a lo largo del costado derecho del río Atrato, justo frente al primer caserío construido en el lugar donde hoy se levanta la ciudad.

Desde entonces se viene celebrando la festividad. Durante casi 300 años las fiestas patronales se limitaron sólo a los oficios religiosos, pero a partir de 1926 las celebraciones incluyeron desfiles y comparsas en los que participaron todos los barrios que por aquella época tenía Quibdó. Hoy se conserva esta tradición, que permite a los habitantes de los diferentes sectores engalanarse con disfraces en homenaje a San Francisco de Asís.

En esencia, la comparsa en Colombia es mucho más que un simple desfile; es una manifestación artística y social vibrante que refleja sus tradiciones, costumbres, la creatividad, la diversidad, la alegría popular y el sentido de comunidad del pueblo colombiano un vehículo que permite a los ciudadanos salir a las calles a través del disfraz, el baile y la música, para celebrar su herencia cultural.

¿Por qué se eligió esta comunidad?

La vereda Chorrillos, es una zona rural que la componen tres sectores, el sector 1 en la que la presencia de maquinaria y fabricas son su característica principal, en el sector 2, la comunidad vive en arriendo y principalmente hay presencia de población migrante y, en el sector 3, se encuentran familias raizales quienes iniciaron la vereda y son propietarios de vivienda.

Este territorio alberga población con altos niveles de vulnerabilidad económica, social y política. Generalmente la migración interna se da por núcleos familiares de otras localidades y otras regiones, al igual que externa en la medida que hay grupos de personas que vienen expulsadas de Venezuela, a menudo impulsados por la violencia, la intimidación y la disputa territorial por parte de grupos armados, es una realidad devastadora que aparta a millones de personas de sus hogares. Aunque la migración del campo a la ciudad es la forma más visible de este fenómeno, existe un éxodo silencioso e igualmente doloroso: el desplazamiento de familias campesinas, indígenas y afrodescendientes hacia otros sectores rurales que consideran más seguros.

Por otra parte, una constante de esta comunidad rural es la nula infraestructura pública y comunitaria para poder realizar ejercicios de creación, formación y producción artística, por lo que estas situaciones hacen que el acceso de la población y especialmente de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sea limitado, al igual, que por los altos costos que significa movilizarse a los sectores que cuentan no solo con la infraestructura sino también con una amplia programación cultural en la localidad.

Como propuesta para contrarrestar lo mencionado anteriormente, frente al acceso a los derechos culturales, La Corporación Cultural Nueva Tibabuyes (CULTIBA), organización sin

ánimo de lucro con una trayectoria de más de 25 años en el fortalecimiento del tejido social a través de la formación, la gestión y el empoderamiento artístico y cultural de los habitantes del noroccidente de Bogotá, se hace presente y pone en marcha la creación y consolidación de La Escuela Infantil para las Artes y la Cultura de la Vereda Chorrillos “para sembrar, arar y crear”, junto con algunos liderazgos de la ruralidad de Chorrillos en la localidad de Suba.

El proyecto vinculo a 80 niños, niñas y jóvenes junto con sus familias de los tres sectores de la vereda Chorrillos, con el fin de fortalecer su potencial, su resiliencia corporal, emocional, mental, espiritual como seres humanos y como ciudadanos del territorio, a través de procesos formativos de creación y expresión artística.

La Escuela se enfocó en las áreas de música, danza, artes plásticas y literatura. Además, genero un espacio para el rescate y transmisión de saberes de los líderes comunitarios y personas mayores del territorio, en encuentros de intercambio generacional con niños, niñas y adolescentes con énfasis en la comunicación a través de la corporalidad, la garantía de derechos y el reconocimiento del territorio.

Comparsa en la comunidad

Se eligió crear una comparsa para ser presentada a la comunidad de chorrillos a partir de los resultados de las diferentes actividades artísticas impartidas en los talleres participativos de la escuela Infantil para las Artes y la Cultura de la Vereda Chorrillos “para sembrar, arar y crear”. Su montaje y puesta en escena respondió a la necesidad de realizar un acercamiento con los habitantes de esta comunidad y visibilizar los procesos artísticos de los participantes, a su vez se buscó reconocer las calles del sector a través de la realización de ensayos y presentaciones para

resignificar estos espacios, acercando y en algunos casos haciendo participe al espectador dentro del proceso de creación artística y la reafirmación de la identidad local.

Figura 2

Fotografía del grupo de teatro conformado por niños de chorrillos II, sesión de ensayo recorriendo una de sus calles.

Fuente: Registro propio 2025

Las comunidades rurales a menudo poseen características propias ligadas a su entorno, historia, leyendas, oficios y tradiciones que las distinguen. La comparsa es un medio que permite reflejar algunos de esos aspectos.

Capítulo 2- Marco metodológico

El marco metodológico que se utilizó para esta investigación de tipo cualitativa se enfocó en la sistematización de la experiencia pedagógica que se desarrolló durante el proceso de montaje y puesta en escena de la comparsa “Chorrillos en escena” realizada con la comunidad de la Vereda Chorrillos sectores I, II y III y se estructuro siguiendo las fases metodológicas (Jara h. Óscar 2011). Reconociéndome como docente e investigador de mi propia práctica, busque comprender, analizar e interpretar el alcance de la comparsa dentro de una realidad social y educativa desde la mirada de la comunidad participante dentro y fuera de la experiencia pedagógica.

La información, datos e imágenes recolectadas para su sistematización fueron resultado de la utilización de herramientas de investigación etnográfica como el diario de campo, las entrevistas a los participantes de la comunidad, recolección de impresiones de los espectadores y el registro visual y audiovisual, las retroalimentaciones realizadas al final de cada sesión del taller de teatro y los ensayos generales e informes escritos elaborados para la corporación cultural nueva Tibabuyes “Cultiba”.

La sistematización se centra en cómo las prácticas culturales, específicamente los saberes que surgen de la comparsa pueden aportar conocimiento para establecer o redefinir áreas académicas en la escuela, como la educación artística (Avendaño-Peña, C. 2024).

Desarrollo y sistematización del proceso

Nombre de la comparsa: “Chorrillos en escena”

Tema**:** una mirada general al sector de Chorrillos I, II, III teniendo en cuenta la situación social, espacio físico, histórico y el imaginario colectivo.

Dirección**:** Wilson Martin.

Creación**:** colectiva (talleristas de artes plásticas, música, literatura, danzas y teatro)

Participantes**:** niños, jóvenes y adultos inscritos en los diferentes talleres del proyecto “ESCUELA INFANTIL EIDAC_CULTIVANDO TERRITORIOS” 2024-2025, coordinado por la corporación cultural nueva Tibabuyes “Cultiba”

El montaje y la posterior puesta en escena de la comparsa en el sector rural de Chorrillos I, II, III de la localidad de Suba, fue el resultado de un enriquecedor proceso de creación colectiva. Este proyecto no solo fue un ejercicio teatral cuyo objetivo era el de integral las diferentes manifestaciones artísticas en un solo producto para ser presentado a la comunidad como un simple ejercicio de organización de un evento, transformándose en un espacio vivo de apropiación cultural y reconocimiento del entorno local, donde las artes fueron el medio principal.

Capítulo 3. Talleres y comparsa

La iniciativa se materializo a través de los talleres interdisciplinarios y participativos ofrecidos a la comunidad que sirvieron como laboratorio creativo:

Artes Plásticas: Los participantes adquirieron conocimientos prácticos en escultura con arcilla, pintura con vinilo y creación de máscaras. Exploraron la flora y fauna de la sabana bogotana y las características especiales de biodiversidad que ofrece el humedal de la conejera que colinda con la mayor parte del territorio donde se halla ubicado chorrillos, con un énfasis especial en las diversas especies de aves que habitan la zona. Se diseñaron y elaboraron esculturas, pinturas, vestuarios, máscaras y elementos escenográficos, además se incorporaron materiales orgánicos reciclados para enriquecer y reafirmar los colores y texturas del paisaje rural como hojas, ramas y plumas de aves endémicas como lo son la Tingua y la Monjita Bogotana y de aves migratorias que llegan de varios lugares del continente americano, reinitas, tangaras, mosqueros, gavilanes y los famosos patos canadienses, entre otras.

Figura 3.

Fotografía creación de máscaras y esculturas en arcilla, artes plásticas.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural “Cultiba”.

Cuadro 1 “Chorrillos natural”

A partir de visitas a las sesiones de clase y evaluando las características y disposición de los participantes se planteó una exposición itinerante donde los artistas plásticos personificando seres monocromáticos se convirtieran en soportes vivos de sus creaciones así, algunos se instalaron sus pinturas, otros llevaron a cuesta sus esculturas y otros portaron sus mascaras. Se desarrollo una serie de ejercicios de postura y desplazamiento en espacio abierto para poder crear una partitura de movimiento lenta que permitiera al espectador apreciar la muestra plástica.

Figura 4.

Fotografía cuadro 1 “chorrillos natural”, artes plásticas.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural “Cultiba”.

Figura 5.

Fotografía de la tallerista Paula Marín junto a su grupo de niños de chorrillos, artes plásticas.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural "Cultiba".

Literatura: Mediante la exploración de la escritura y partiendo como tema de inspiración anécdotas propias, relatos, mitos y poemas que fueran cercanos a los participantes, se construyó la narrativa central de la comparsa. Esta creación, inspirada en los trabajos de campo y la vida cotidiana de la comunidad, dotaron de una valiosa guía escrita para la búsqueda de los personajes de los diferentes cuadros que conformaron la comparsa; desde la migración al sector de chorrillos, los seres fantásticos creados a partir de las narraciones que los niños escuchaban de sus mayores, como la descripción casi exacta de un ave parada en un alambre de púas que sirven para delimitar el sector de las casas con los campos donde se cultivan flores y hortalizas colaboraron para enriquecer cada personaje o cada elemento escenográfico y de utilería.

Figura 6.

-Fotografía de la tallerista Stella Romero junto a su grupo de niños de chorrillos, Literatura.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural “Cultiba”.

Para los participantes en el taller de literatura fue el entender que sus relatos eran más que palabras escritas en una hoja, que son fuente de inspiración, “un mapa para la búsqueda de un tesoro” así resignifico uno de los participantes el relato escrito que había creado sobre el largo camino que deben recorrer todos los días para salir del sector y poder acceder al transporte público para asistir al colegio.

Figura 7.

Fotografía del encuentro de la palabra con la acción, trabajo con la comunidad, Literatura.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural “Cultiba”.

Danza: Este pilar fue pieza fundamental para el trabajo de expresión corporal y la creación de la narrativa cinética que relacionó el cuerpo con el territorio. La coreografía del recorrido se enriqueció enormemente gracias a la correlación de dos grupos de formación dancística diferenciada:

Figura 8.

Fotografía de ensayo en la calle grupo de danza clásica.

Fuente: Registro propio 2025

Cuadro 2 “Aves y fantasía”

En este primer grupo con formación en ballet clásico se propuso crear una partitura de movimiento inspirada en aves y seres fantásticos del bosque, fusionando la técnica académica con la libertad de la naturaleza, aportando a la técnica, la precisión y la elegancia en los movimientos, lo que permitió resaltar las figuras y otorgar de una estética pulcra a ciertos momentos de la comparsa, representando la majestuosidad de algunas aves y logrando evocar seres fantásticos del bosque.

Figura 9.

Fotografía cuadro 2 "aves y fantasía" danza clásica.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural "Cultiba".

La partitura de movimiento sirvió como guía para ensamblar la coreografía. El rigor de la técnica clásica proporcionó la estructura y la disciplina necesarias para ejecutar movimientos complejos, mientras que la inspiración a partir de la observación de la naturaleza aportó la fluidez, la emoción y la libertad expresiva, creando una conexión única que respeta tanto la técnica como la imaginación.

Figura 10.

Fotografía cuadro 2 "aves y fantasía" danza clásica.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural "Cultiba".

Por otro lado, un grupo con formación tradicional y contemporánea introdujo dignidad, fluidez y una conexión más visceral con el folclor local y las realidades cotidianas. Sus movimientos, inspirados directamente con el acto de migrar a un territorio nuevo, el crecimiento de los cultivos y las faenas diarias, aportaron la fuerza física y la versatilidad necesarias para una puesta en escena cruda y anclada en la identidad rural de Chorrillos.

Figura 11.

Fotografía Cuadro 3 "chorrillos es de colores" danza tradicional y contemporánea.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural "Cultiba".

Cuadro 3 "chorrillos es de colores"

En este cuadro se utiliza la riqueza del folclore y la libertad expresiva de la danza contemporánea para contar historias de resiliencia, sacrificio y esperanza. La pieza nace de la necesidad de visibilizar las realidad de la comunidad rural de chorrillos y los desafíos que enfrentaron algunos de los miembros de la comunidad al dejar su tierra natal. Se realizo una extensa labor de campo, entrevistando a migrantes y trabajadores del campo, e investigando la música, los cantos y las danzas tradicionales asociadas a estas faenas.

Figura 12.

Fotografía Cuadro 3 "chorrillos es de colores" danza tradicional y contemporáneo

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural "Cultiba".

Música: Los talleres musicales permitieron desarrollar una banda sonora que acompañó el recorrido. Se integraron ritmos locales y se crearon melodías que imitaban los cantos de las aves y los sonidos del trabajo agrícola, conectando la tradición oral con la narración de coplas con la expresión sonora.

Figura 13.

Fotografía del tallerista Javier Muñoz con el grupo de chorrillos III, música.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural "Cultiba".

Para el acompañamiento musical de los diferentes cuadros dancísticos y teatrales se dividió el grupo de músicos en dos:

Un primer grupo que se encargó del recorrido de la comparsa donde la música de tambores fue fundamental, ya que este instrumento siendo mucho más que un simple acompañamiento; se convirtió en el corazón rítmico que pulso y actúo como un metrónomo vivo para los bailarines y participantes. Facilito la sincronización de los movimientos, creando un sentido de comunidad y propósito compartido, y genero una energía colectiva que fue palpable tanto para los ejecutantes como para el público.

Figura 14.

Fotografía acompañamiento con tambor.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural “Cultiba”.

El segundo grupo con un repertorio conformado por coplas creadas para el evento y ritmos tradicionales del sector fueron los encargados de recibir la comparsa al cierre del recorrido interpretando pequeñas piezas musicales pensadas en cada uno de los cuadros. Performáticos.

Figura 15.

Fotografía grupo de música encargado de coplas y ritmos tradicionales.

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural "Cultiba".

Teatro: Finalmente, el taller de teatro además de su propuesta escénica para espacio no convencional se encargó de dar las directrices para los demás grupos en la ocupación y desplazamiento en el espacio y la cohesión del grupo. coordino la interacción entre los diferentes

cuadros y sus personajes, dando vida a la historia y asegurando una puesta en escena coherente y coordinada.

La materialización de un ejercicio teatral para un espacio no convencional, específicamente pensado para ser representado en la calle, se convirtió en una propuesta que aprovechó elementos cotidianos y simbólicos del contexto rural y le otorgo la puesta en escena una fuerte identidad cultural fortaleciendo el sentido de comunidad.

Figura 16.

Fotografía comparsa “chorrillos en escena”

Fuente: Archivo fotográfico, corporación cultural “Cultiba”.

Cuadro 4 “chorrillos cotidiano”

El ejercicio teatral buscó visibilizar el trabajo del campo utilizando el lenguaje del teatro físico y la performance. La calle, con su falta de fronteras entre el público y el actor, se convirtió en el escenario ideal para una narrativa que pretende romper la cuarta pared y compartir con los espectadores una breve mirada a la cotidianidad rural.

El eje central de la propuesta residió en la transformación de objetos simples en herramientas escénicas y simbólicas. Los palos de escoba dejaron de lado su función doméstica para convertirse en azadones, horquetas, bastones de pastoreo o cargas imaginarias. Los actores los manipularon con destreza recreando las faenas del campo.

Figura 17.

fotografía Ensayo de calle con palo de escoba, teatro

Fuente: Registro propio 2025.

La Ruana como prenda tradicional del altiplano cundiboyacense fue un elemento central en la construcción de la estética y la acción dramática. No solo sirvió como vestuario que ubicaba a la obra en una identidad regional, sino que se usó de maneras creativas como capa protectora contra el clima, como parte de la utilería, para envolver objetos, simular un bulto o incluso convertirse en un breve telón improvisado. Su presencia en la escena aportó un valor adicional de realismo y calidez a la propuesta.

El uso de zancos fue como elementos de utilería no solo sirvieron para elevar físicamente a los actores por encima de la multitud (asegurando visibilidad en un espacio no convencional), sino que se utilizaron metafóricamente. Representando las figuras de autoridad, la inmensidad del paisaje rural, o incluso los "gigantes" que representan los desafíos del campo. La técnica de zancos se fusionó con los movimientos de faena de campo, creando un trabajo físico exigente.

Figura 18.

Grupo de zanqueros.

Fuente: Registro propio.

El resultado fue un ejercicio teatral de alto impacto visual, que evidencio el paisaje rural, demostrando que, con imaginación, entrenamiento físico y el uso simbólico de elementos culturales, se puede crear arte significativo fuera de los teatros convencionales.

Resultados: ¿Qué pasó?

El montaje y la puesta en escena de la comparsa en el sector rural de Chorrillos (sectores 1, 2 y 3) de la localidad de Suba fue un evento que celebró la identidad local y el patrimonio natural a través de un proceso de creación colectiva.

La iniciativa, que involucró a la comunidad en una serie de talleres artísticos interdisciplinarios, culminó en una manifestación cultural que visibilizó la riqueza de la sabana bogotana y en especial la vida cotidiana de los habitantes del sector de chorrillos.

El proyecto giró en torno a la problemática socio económica, fauna local con especial énfasis en las diversas especies de aves de la sabana y el humedal la conejera, la flora circundante y los trabajos de campo característicos de la región.

Se generaron algunos inconvenientes a causa del clima lluvioso que en algunas ocasiones obligo a cancelar y reprogramar ensayos generales causando que se tuvieran que coordinar nuevos ensayos que no fueron bien recibidos por algunos participantes en especial los mayores de edad.

El resultado fue una comparsa viva y colorida, una manifestación cultural que, partiendo del arte, logró que la comunidad de Chorrillos no solo desfilara, sino que celebrara y visibilizara su arraigo, su biodiversidad y su modo de vida rural ante toda la localidad.

¿Qué aportó?

El proceso de creación y puesta en escena de la comparsa en los sectores rurales de Chorrillos I, II, III (Suba) fue mucho más allá del simple hecho artístico; representó una experiencia nueva con aportes significativos para los participantes, tanto a nivel individual como comunitario:

La exploración de la fauna local (especialmente las aves de la sabana), la flora y la faena del campo permitió a los residentes revalorar su entorno inmediato. El arte sirvió como un espejo que reflejó la riqueza de su territorio.

Los talleres (teatro, música, artes plásticas y literatura) fomentaron el desarrollo de nuevas habilidades manuales, corporales y expresivas.

La comparsa permitió a la comunidad de Chorrillos mostrar, a través de una propuesta estética y organizada, su cultura y sus problemáticas ante el resto de la localidad de Suba y la ciudad.

Los participantes adquirieron herramientas metodológicas y artísticas.

En resumen, la comparsa no solo fue un evento cultural, sino un ejercicio social que dejó una huella en los participantes, enriqueciendo su vida comunitaria y su relación con el territorio.

¿Qué faltó?

A continuación, se presentan unas observaciones que, desde una perspectiva de evaluación crítica y constructiva, abordan las posibles carencias o desafíos que pudo enfrentar el proceso de creación de la comparsa en Chorrillos:

Faltó elaborar un plan de sostenibilidad para que la comparsa no fuera un evento único. El desafío pendiente es cómo mantener vivo el grupo artístico y asegurar que estos espacios de formación se conviertan en procesos permanentes dentro de la comunidad, y no dependan exclusivamente de un proyecto o financiación puntual.

Limitaciones de recursos, espacios adecuados para los ensayos o materiales. Estas carencias logísticas, aunque superadas por el entusiasmo, pudieron generar fricciones o retrasos en la producción final.

Conclusiones

Mi perspectiva como futuro docente

El proceso de montaje y puesta en escena de la comparsa “chorrillos en escena” en el sector rural de Chorrillos, que integró talleres de teatro, danza, literatura, artes plásticas y música, representó una iniciativa cultural rica en matices. Esta creación colectiva, si bien enfrentó desafíos logísticos inherentes a la ruralidad, generó un impacto social y cultural significativo, fortaleciendo el tejido comunitario y revalorizando la identidad local.

El desarrollo de la comparsa como cierre de talleres interdisciplinarios (teatro, danza, literatura, artes plásticas y música), ha sido un proyecto de alto valor social y cultural. La iniciativa buscó no solo crear un espectáculo, sino también fomentar la unión comunitaria y ofrecer espacios de expresión a sus habitantes.

Tanto el proceso de creación como el resultado final generaron diferentes comentarios dentro de la comunidad, por ejemplo, la mamá de tres hermanas participantes del grupo de teatro y de origen venezolano manifestó que en su país no había visto que se desarrollaran estos programas y que le dieran la posibilidad de adquirir habilidades artísticas a sus tres niñas.

Con la inclusión de elementos tradicionales como la ruana para ser utilizada por los actores como prenda de vestuario, la reacción de algunos abuelos de la comunidad fue bien recibida y les evoco recuerdos sobre las madrugadas frías y las bajas temperaturas propias de la sabana de Bogotá acompañadas de las heladas que afectan los cultivos y hacen más difícil la actividad de ordeño del ganado vacuno y cómo esa prenda tradicional colombiana propia del

altiplano cundiboyacense los abrigaba proporcionándoles protección en sus largas jornadas de trabajo.

Las sesiones de clase de los diferentes talleres artísticos sumados a los ensayos preparatorios para la comparsa que se realizaron los días sábado y la misma presentación final generaron momentos de pausa en las labores diarias, permitiendo a la comunidad de chorrillos romper con la monotonía, librarse por un momento del estrés, celebrar la vida y recordar que, a pesar de los desafíos, la unión y la cultura son fuentes inagotables de fortaleza y esperanza.

Aspectos Positivos

La colaboración entre los habitantes participes de los talleres del sector de chorrillos para lograr un objetivo común fomentó lazos de solidaridad y un fuerte sentido de comunidad. La comparsa, al representar tradiciones y narrativas locales, fortaleció la identidad cultural y la autoestima de los participantes.

La integración de múltiples disciplinas artísticas permitió a los participantes indagar y desarrollar diversas habilidades. Los talleres de música y danza mejoraron la coordinación y el ritmo; los de teatro y literatura estimularon la expresión verbal y corporal; y los de artes plásticas fomentaron la creatividad manual en la elaboración de vestuarios y decorados.

El proyecto ofreció un espacio inclusivo donde personas de diversas edades y procedencias pudieron participar, independientemente de su experiencia previa, promoviendo la convivencia intergeneracional.

Los talleres proporcionaron herramientas para que los participantes expresaran sus emociones e ideas de maneras creativas.

La investigación desarrollada constituye una oportunidad para actualizar conocimientos y revisar contextos en los que a **Educación Artística** deviene en poderoso espacio para la autoformación y la contribución a la formación de sujetos y comunidades, hecho que consolida mi perfil de egreso como profesional formado en este campo.

Aspectos Negativos

Las posibilidades rurales del sector pudieron presentar obstáculos significativos, falta de espacios cubiertos adecuados para ensayos en momentos en que la lluvia se presentó.

La gestión de los horarios de los participantes, que presentaron trabas para realizar una mayor cantidad de ensayos.

La continuidad del proceso se ve afectado por falta de recursos que financien la escuela y un plan de sostenibilidad a largo plazo por parte de la comunidad para hacerse responsables directos.

En conclusión, el proceso de montaje de la comparsa en Chorrillos, con su oferta multidisciplinaria, fue una experiencia transformadora. A pesar de las dificultades logísticas y de recursos, los beneficios en términos de cohesión social, crecimiento personal y visibilizacion cultural superaron los obstáculos, demostrando el alcance del arte como motor de cambio positivo en las comunidades rurales.

Referentes

Aldana, L.A. (2014). Cuando don Carnal se viste de negro: la negritud nuestro americana entre “lo negro” y “lo afrodescendiente”. *Latinoamérica. revista de estudios latinoamericanos, 59, 223-249*

https://www.sciencedirect.com/journal/latinoamerica-revista-de-estudios-latinoamericanos

Avendaño-Peña, C. (2024*). El carnaval como escuela para la educación: acercamiento al Carnaval de Negros y Blancos. (pensamiento), (palabra). Y Obra,* (31), e20318. https://doi.org/10.17227/ppo.num31-20318

Jara, O. (2011). *Orientaciones Teórico Prácticas para la Sistematización de Experiencias.* Recuperado el 14 de 8 de 2020, de Biblioteca Electrónica sobre Sistematización de Experiencias: http://www.cepalforja.org/sistematizacion: https://inta.gob.ar/sites/default/files/sistematizacion_de_experiencias_-_profeder_1.pdf.

Jiménez, C. A. (2019*). Estudio de la comparsa teatral bogotana como herramienta de formación para los artistas escénicos.* Recuperado de: http://hdl.handle.net/11349/24656

Martos, J.A.F. (2001). Un continente en carnaval: etnografía crítica de carnavales americanos. *Revista Anales del Museo de América, 1, 31*

https://www.calameo.com/accounts/75335

Pérez, M. G. (2014) CARNAVALES Y NACIÓN: Estudios sobre Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba y Venezuela. Intercultura Colombia, 288 paginas 2014https://books.google.com.co/books/about/CARNAVALES_Y_NACI%C3%9

3N.html?hl=es&id=t_-

fBAAAQBAJ&redir_esc=y#:~:text=Intercultura%20Colombia%2C%202014