

**ATAHUALPA: EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PARA
FORTALECER LA IDENTIDAD DE LAS Y LOS
JÓVENES ESTUDIANTES KICHWA-HABLANTES
DE LA UNIDAD EDUCATIVA TRÁNSITO AMAGUAÑA**

**ATAHUALPA: THEATER AS A TOOL TO STRENGTHEN THE
IDENTITY OF KICHWA-SPEAKING YOUNG STUDENTS AT THE
TRÁNSITO AMAGUAÑA EDUCATIONAL UNIT.**

Recibido: 14/09/2025 Aceptado: 11/12/2025

<https://editorial.uaw.edu.ec/atahualpa-el-teatro-como-herramienta-para-fortalecer-la-identidad-de-las-y-los-jovenes-estudiantes-kichwa-hablantes-de-la-unidad-educativa-transito-amaguana/>

Pablo Javier Tatés

<https://orcid.org/0000-0002-6766-8377>

Grupo Internacional de Investigación AlMargen.

Grupo de Investigación Teatro de la Pandemia.

Universidad Intercultural de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi

Quito - Ecuador

pablotatesanangono@gmail.com

Núm. 4, julio - diciembre, 2025
ISSN 3028-8584 • e-ISSN 3028-8592

editorial@uaw.edu.ec

RESUMEN

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña es una institución de educación inicial y media dedicada a la formación de jóvenes kichwa hablantes. Esta unidad educativa tiene como objetivo fortalecer la identidad de sus estudiantes. Las y los estudiantes son hijas e hijos de madres y padres migrantes de provincias del Ecuador con alta presencia indígena: Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua. Las y los estudiantes alternan sus estudios con el trabajo en el mercado Mayorista de la ciudad de Quito. ¿Cómo contribuir para fortalecer la identidad de las y los jóvenes kichwa de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña? El presente artículo da cuenta de los resultados de la aplicación de un Taller Permanente de Teatro, destinado a indagar sobre cómo llevan su identidad y cómo el teatro les permite fortalecerla.

PALABRAS CLAVE:

Teatro, Memoria, Identidad, Kichwa hablantes.

ABSTRACT

The Tránsito Amaguaña Intercultural Bilingual Educational Unit is an early childhood and secondary education institution dedicated to the education of young Kichwa speakers. This educational unit aims to strengthen the identity of its students. The students are children of migrant mothers and fathers from Ecuadorian provinces with a high indigenous presence: Cotopaxi, Bolívar, and Tungurahua. The students alternate their studies with work in the wholesale market in Quito. How can we contribute to strengthening the identity of the Kichwa youth at the Tránsito Amaguaña Intercultural Bilingual Educational Unit? This article reports on the results of a Permanent Theater Workshop, designed to explore how they carry their identity and how theater allows them to strengthen it.

KEYWORDS:

Theater, Memory, Identity, Kichu speakers

INTRODUCCIÓN

En 1990 se funda la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña UEIBTA. La unidad funciona en el interior del Mercado Mayorista, uno de los lugares de expendio de productos de primera necesidad más grandes que tiene la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Irma Bautista, fundadora y directora de esta unidad, conoció y trabajó con Rosa Elena Tránsito Amaguaña, líder indígena que vivió entre 1909 y 2009. Amaguaña, junto con Dolores Cacuangó, organizó las escuelas bilingües indígenas en 1946. Por estas escuelas, Amaguaña fue acusada de subversión y fue encarcelada.

La UEIBTA tiene la misión de servir a las niñas, niños y jóvenes indígenas campesinos provenientes de diferentes comunidades de la región andina. Sus estudiantes son hijas e hijos de mujeres y hombres campesinos de provincias como Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua, que llegan a la ciudad para comercializar sus productos del campo. Las y los estudiantes son de escasos recursos económicos y alternan sus estudios con el trabajo en el mercado Mayorista. Dominan el castellano y el kichwa. Según el sitio web de la UEIBTA, “a lo largo de su experiencia pedagógica ha asumido contribuir abiertamente al fortalecimiento de la identidad cultural y transformación social tanto individual y colectivo de los estudiantes” (“Unidad Educativa Tránsito Amaguaña”, 2023). La página añade que:

La mayoría de los estudiantes son trabajadores de la calle como: vendedores ambulantes, betuneros, etc., manejan fluidamente el kichwa y el castellano y están identificados con su cultura manteniendo sus costumbres, respetando y valorando a los yachak o abuelos para así llegar al SUMAK KAWSAY o el buen vivir. (“Unidad Educativa Tránsito Amaguaña”, 2023)

Las y los estudiantes de la UIBTA son sujetos de desigualdades sociales, eso los hace vulnerables ante los fenómenos de racismo y discriminación: instrumentos empleados para mantener relaciones de poder, esto a pesar de que la Constitución de la República del Ecuador, declara que este es un estado intercultural, además, reconoce el uso de varios idiomas ancestrales y garantiza “fortalecer la unidad en la diversidad” (Constitución de la República del Ecuador, 2021) El artículo 21 señala:

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. (Constitución de la República del Ecuador, 2021)

La carta magna del Ecuador reconoce como derecho colectivo de las Nacionalidades y Pueblos en el Ecuador el “Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social”. (Constitución de la República del Ecuador, 2021) Irma Bautista señala que el trabajo por fortalecer su identidad, como jóvenes kichwa hablantes es permanente, debido a que se avergüenzan de hablar el kichwa fuera de la intimidad de sus hogares.

En este artículo se detalla la implementación de un Taller de Teatro, con el objetivo de apoyar en ese proceso de fortalecimiento identitario, usando a las artes escénicas como herramienta. Este trabajo da cuenta de los resultados obtenidos con la realización de este taller de teatro, desarrollado entre octubre de 2022 y febrero de 2023. Este taller se orientó a contribuir en el fortalecimiento de la identidad cultural de las y los jóvenes estudiantes kichwa hablantes de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña. Se exploró ¿qué es lo que entienden por identidad y cuáles son sus raíces? Este trabajo también da cuenta de los resultados obtenidos y de la puesta en escena de la muestra de teatro denominada: “Atahualpa”, a cargo de las y los estudiantes de la UEIBTA.

METODOLOGÍA

Para desarrollar este proyecto de investigación y apoyo en el fortalecimiento de la identidad de las y los estudiantes de la UEIBTA, partimos de la idea que Henk Borgdorff desarrolla sobre la Investigación en las artes.

Se refiere a la investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la

práctica artística, ya que ésta es, en sí, un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la investigación... Conceptos y teorías, experiencias y convicciones están entrelazados con las prácticas artísticas y, en parte por esta razón, el arte es siempre reflexivo. (Borgdorff 10)

Para Alberto Díez, “en la investigación artística basada en la práctica los resultados se deben por completo a la práctica artística. Se deben a una mirada, a una intuición, a una perspectiva, a una reflexión, a una actitud, a un bagaje; todas en conversación con la experiencia y con la vida” (Díez 6) Janneke Wesseling amplía este criterio.

La investigación artística es una investigación especulativa. De igual manera, los proyectos de investigación artística tienen a menudo una naturaleza sumamente idiosincrática, pues cada proyecto está basado en una práctica artística específica. La investigación artística es por naturaleza abierta y experimental. Este tipo de investigación no tiene resultados preconcebidos. Formular la pregunta de investigación e intentar responderla no significa que la investigación esté orientada hacia soluciones o que su propósito sea encontrar una respuesta a los problemas sociales. (Wesseling 159)

En este proceso de taller e investigación se desarrolló un método cualitativo, que inició con un Taller Permanente de Teatro, durante cinco meses. El desarrollo de este se basó en un plan de trabajo curricular que se desarrolló específicamente para la UEIBTA.

El taller propuesto se realizó con 10 jóvenes del tercer nivel de bachillerato, es decir, el curso final de la secundaria, jóvenes de entre 16 y 17 años. La aplicación de cada una de las sesiones se acompañó de un constante monitoreo, mediante la aplicación de tareas en clase, tareas para la casa y discusiones al final de cada sesión, esto dio cuenta de los avances y logros de aprendizaje en cuanto al fortalecimiento de la identidad. El criterio para incluir tareas, como parte del proceso de aprendizaje, fue que estas permiten, al instructor, saber qué están aprendiendo las y los estudiantes y qué aspectos hay que ajustar en el proceso de mediación. La evaluación de las tareas no se limitó a una calificación cuantitativa. Esta evaluación se completó con una adecuada retroalimentación.

Se dio especial atención a los grupos de enfoque, bajo el criterio de que los grupos de enfoque son ideales para entregar una retroalimentación al grupo. Los grupos focales: “consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a cinco personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal” (Hernández et al. 605). Es importante destacar que en este método “se reúnen a un grupo de personas y se trabaja con éste en relación con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesen en el planteamiento de la investigación” (Hernández et al. 606).

Al tratarse de sesiones en las cuales, se hizo un trabajo práctico con las artes escénicas, fue necesario desarrollar una bitácora de análisis, basada en la sugerencia de Hernández:

Esta tiene la función de documentar el procedimiento de análisis y las propias reacciones del investigador al proceso y contiene fundamentalmente:

Anotaciones sobre el método utilizado: se describe el proceso de cada actividad realizada, por ejemplo: ajustes a la codificación, problemas y la forma como se resolvieron.

Anotaciones respecto a las ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo del análisis.

Anotaciones en relación con la Credibilidad y verificación del estudio, para que cualquier otro investigador pueda evaluar su trabajo (información contradictoria, razones por las cuales se procede de una u otra forma). (Hernández et al. 633)

Por otra parte, la bitácora le permite al tallerista tener en claro: qué está aprendiendo, cómo se produce ese aprendizaje y cuál es el camino que transita para llegar a un objetivo, en este caso, el fortalecimiento de su identidad mediante la experiencia artístico teatral. Bajo este criterio, se eligió la bitácora como otra herramienta que ayuda a levantar valiosos datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cuidado del YO

El Taller Permanente de Teatro de la UEIBTA se desarrolló en el salón de actos del establecimiento educativo. Este es un espacio amplio y cómodo para el desarrollo de estas actividades de carácter lúdico. Se estableció una rutina de trabajo: ejercicios de estiramiento y relajación; juegos, de preferencia juegos populares como: las cogidas, el avioncito, entre otros; y finalmente, un ejercicio que permita evaluar la jornada de trabajo, desde responder a preguntas específicas sobre lo aprendido, dibujar o focus group.

En este taller usamos el concepto de teatro que nos ofrece Augusto Boal, para quien el teatro es un “combate apasionado de dos seres humanos” (Boal 31). Se considera que este concepto guarda concordancia con la particular idea de identidad de las y los jóvenes de la UEIBTA, tomando en cuenta su condición de estudiantes y trabajadores en una estructura altamente discriminatoria. En este sentido, la identidad está en movimiento y se construye mediante la lucha cotidiana que estos jóvenes realizan. Boal añade:

...el teatro estudia las múltiples relaciones existentes entre los hombres y las mujeres que viven en sociedad, y no se limita a la contemplación de cada individuo solo, tomado por separado. El teatro es un diálogo de palabras, acciones, es conflicto, contradicción, enfrentamiento. La acción dramática es el movimiento de esa confrontación de fuerzas”.
(Boal 31)

Se trabaja bajo esta idea ya que permitió a las y los estudiantes de la UEIBTA ser reflexivos con respecto a las relaciones que cotidianamente mantenemos. También les permitió analizar e identificar conflictos cotidianos, así como las acciones que, como personajes, podemos desarrollar para el fortalecimiento de nuestra identidad. Esta idea dialoga y se complementa con lo que propone Eugenio Barba sobre el teatro: “el teatro es un arte presente” (Barba 69).

...el espectáculo teatral apela a la memoria viva del espectador, que no es museo, sino metamorfosis: Esta relación lo define... Hacer teatro

quiere decir practicar una actividad en busca de sentido. Tomándolo por sí mismo, el teatro se revela como residuo arqueológico, que ha perdido su inmediata utilidad, se inyectan de vez en cuando valores diferentes. (Barba 70)

Bajo este criterio, buscamos apelar a esa memoria viva para la construcción de la o las identidades de las y los estudiantes de la UEIBTA. Se considera la metamorfosis de la que habla Barba para pensar en los cambios y movimientos que constantemente se operan en la búsqueda de identidad. Este criterio de teatro se aplicó en concordancia con el planteamiento que Eugenio Barba hace con respecto al cuerpo:

En el contexto de cada día, la técnica del cuerpo está condicionada por la cultura, el estado social y el oficio... Las diferentes culturas tienen técnicas del cuerpo dependiendo de si se camina o no con zapatos, si se lleva pesos en la cabeza o en la mano... (Barba 37)

Tomando en cuenta lo anotado por Barba, se trabajó con el movimiento corporal en cada una de las sesiones, siempre con la consigna de que estén muy presentes y atentos a las sensaciones, emociones, pensamientos y presentires que produce un movimiento, por más mínimo y sencillo que sea este.

Para Arístides Vargas “la experiencia teatral nos invita a ensayar de alguna manera la otra realidad, y esa otra realidad es importante porque uno puede ensayar posibilidad de cambio” (Vargas, 2002). La idea de Vargas invitó a las y los talleristas a poner en valor su realidad frente a los estereotipos que se tiene sobre los jóvenes estudiantes secundarios y sobre el mercado Mayorista. Esto los motivó a ser agentes de cambio, reconociendo que, al asumir los cambios, se fortalecen los procesos identitarios en las y los estudiantes.

Bajo este marco teatral, las dos primeras semanas del taller se abordó el Yo y la identidad. ¿Cómo nos podemos conocer desde el movimiento corporal que proponen las artes escénicas? Para esto se desarrolló una batería de ejercicios destinados a reconocer el cuerpo, a tener una conciencia de qué es el cuerpo y qué es lo que puede hacer, así como sus límites.

Durante las primeras semanas, se evidenció que los varones adolescentes, recurrían a la violencia física para mantener sus vínculos. Esta era para ellos una manera de

decir: “amigo, presente, aquí estoy”. Los golpes, a modo de juego, eran comunes y reiterados como formas de socializar. Cabe anotar que estas formas de socializar no terminaban en peleas, sino que se trataban de formas normalizadas, para ellos, de relacionarse. Frente a esto, surgió la posibilidad de mejorar las formas de socializar. ¿Qué se podía hacer desde las artes escénicas?

El primer paso fue pedir a los estudiantes que, antes de socializar, se conozcan ellos mismos: ¿qué pasa en su interior?, ¿qué emociones sienten?, ¿en qué están pensando? En segundo lugar, se les pidió no perder de vista que el trabajo en el taller consistía en poner el cuerpo en escena, es decir: equilibrarse, mediante “la conciencia de mi existencia” y relacionarse con el otro atendiendo a las normas de convivencia que, ellos mismos, habían elaborado.

Las normas de convivencia se elaboraron en la primera sesión del taller. Son las y los propios estudiantes quienes ponen las reglas. Toda sesión inicia haciendo memoria de los acuerdos. Estas normas predicaban el respeto al cuerpo del otro. Se insistió en este trabajo de conciencia hasta poder observar cambios significativos.

Se le dio mucho énfasis a los ejercicios de respiración, relajación y meditación, los cuales se los hizo de forma progresiva: los primeros ejercicios duraron entre 1 y 3 minutos, el tiempo aumentó hasta llegar a los 10 minutos.

Durante estos ejercicios, llevados a cabo durante varias semanas, se buscó la concentración y atención sobre sí mismo, mediante la respiración. En este momento de atención cada estudiante se preguntó: ¿Quién soy yo? Se les pidió que dejen venir imágenes, recuerdos, personas, todo tipo de pensamiento era válido. Finalmente, se solicitó empezar con una bitácora y redactar, de forma anónima, sus ideas. Estas son las respuestas de 7 de los 10 participantes:

1. Yo soy una persona chiquita, sencilla, poseo muchos defectos, pero también virtudes, también soy una persona que es muy curiosa, le gusta hacer travesuras. Me gusta trabajar, aunque sea duro.
2. Soy una persona con muchos sentimientos y también soy respetuoso, también en esta pequeña actividad me acordé todo lo que yo viví cuando tenía seis años.

3. Soy una persona alta, flaco y a mi parecer soy una persona fuerte y muy trabajadora porque me desvelo. Doy mucho tiempo para trabajar y además de eso yo soy una persona desconfiada de la gente ya que en un tiempo la confianza me llevó hacia una trampa de muerte.
4. Yo soy una persona a la que no le gusta hablar mucho y le gusta mucho salir a paseos, soy una persona que no soy tan alta y que también me gusta comer muchos mariscos y no me gusta estar en el sol.
5. Soy una persona difícil de entender, no me gustan las mentiras, mucho menos las personas hipócritas y falsas. Me gusta mucho tener todo en orden, cuando me enfoco en algo lucho hasta poder conseguir el objetivo. Me gusta realizar muchas cosas.
6. Yo soy una persona de raíces ancestrales, de personas trabajadoras, soy alguien que quiere hacer un bien al mundo... soy una persona sana y de fuerte valor.
7. Soy una persona de pocos sentimientos, me gusta estudiar y también me gusta aprender más del teatro. Así para poder seguir pensando más y también soy una persona muy juguetona.

En este primer ejercicio de bitácora y escritura no aparece esa violencia física que el observador investigador identificó. Esto lleva a pensar que, esa violencia naturalizada como forma de relacionarse, no es parte de la identidad de los estudiantes UEIBTA. Además, esta forma de relacionarse desapareció de modo paulatino conforme transcurrían las sesiones. Más bien, es el trabajo, el aspecto que más resalta en estas respuestas. Se podría decir que las y los estudiantes se identifican como orgullosos trabajadores. Esto para ellos es positivo, ya que los estudios y el trabajo son recursos que les puede abrir caminos.

Un elemento que llama la atención es que casi todas y todos escriben: “yo soy una persona...”. Sobre el concepto de persona, Juan Zavala sostiene que:

Al profundizar en el concepto o noción que de persona tienen los grupos étnicos se pueden establecer más elementos con suma precisión.

1. La capacidad de autonomía de la persona en la determinación de su propia vida. 2. La relación entre la capacidad de sentirse como unidad y la apariencia de unidad respecto de los otros. 3. La noción de persona como resultado de un proceso que se hace a lo largo de la vida o al menos mediante la unión de los elementos del cuerpo y lo que en términos científicos llamamos mente (el alma, el o los espíritus o entidades anímicas que dotan de vida al cuerpo) en el curso de la vida. 4. La persona se llega a ser en una etapa de la vida por una capacidad plenamente desarrollada y que significa su capacidad de vida como adulto. Como consumir un tipo de alimento o mostrar una facultad como la lengua del grupo cultural. 5. La persona es un ser que ha llegado a una etapa en la vida en la cual es capaz de pensar, sentir y, lo más importante, establecer un diálogo entre esas dos facultades que le dotan de autonomía. (Zavala 309)

Las dinámicas de la construcción de persona, que enuncia Zavala, se pueden identificar en las y los jóvenes de la UEIBTA. La escuela les da una capacidad de autonomía para determinar su propia vida. Mediante la aplicación de una tarea en la cual se les pidió que cuenten sus aspiraciones, buena parte de ellos quieren estudiar una carrera universitaria, otros tener su negocio propio. En el transcurso del taller se encontró unidad entre las y los estudiantes, fortalecida por sus historias comunes. Finalmente, en el taller se desarrolló la capacidad de conectarse con la memoria, las emociones y los sentires del cuerpo, al realizar actividades de corte extra cotidiano.

Ideas sobre la identidad

A partir de la tercera semana de taller se reafirmó el sentido de identidad. Stuart Hall considera que “la identidad es un concepto que funciona «bajo borradura” (14), y esto es más aplicable en la adolescencia, etapa en la cual hay una búsqueda identitaria a partir del buceo en la cultura propia y en las culturas con las cuales uno se interrelaciona. Las y los estudiantes de la UEIBTA son más susceptibles de esa borradura, debido al racismo imperante que los puede hacer vulnerables y víctimas de los sentimientos de vergüenza. Para comprender la identidad, Hall se acerca a la idea de identificación:

En el lenguaje del sentido común, la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características

compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento. (15)

¿Cuál es el origen común y las características compartidas por el grupo de estudiantes de la UEIBTA? El colectivo con el que se trabajó el taller permanente de teatro, promedia los 17 años, vienen de abuelos y padres migrantes de provincias con alta presencia indígena: Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua. Son de escasos recursos económicos, trabajan en el mercado Mayorista y son kichwa hablantes, estas características son básicas en su construcción identitaria. Sin embargo, no hay que perder de vista que esta construcción no se detiene, como advierte Hall:

...el enfoque discursivo ve la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado: siempre «en proceso». No está determinado, en el sentido de que siempre es posible «ganarlo» o «perderlo», sostenerlo o abandonarlo. Aunque no carece de condiciones determinadas de existencia, que incluyen los recursos materiales y simbólicos necesarios para sostenerla, la identificación es en definitiva condicional y se afina en la contingencia. Una vez consolidada, no cancela la diferencia.

Al ser un grupo adolescente, la construcción de la que habla Hall se aplica con estos talleristas. Esa construcción está impulsada por la curiosidad. La permanente necesidad de conocer, explorar, relacionarse y anclarse y desanclarse de modas, estéticas y grupos. En lo que se llama “diferencia” se considera aquellas identidades que excluyen o no reconocen la identidad de las y los jóvenes estudiantes de la UEIBTA, esto implica la exclusión de sus derechos. Por otra parte, Hall considera que la identidad se construye a partir de distintos discursos, prácticas y posiciones:

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos (17).

Para este caso de estudio es importante tomar en cuenta que: “las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de él, debemos considerar las producidas en ámbitos históricos e institucionales específicos” (Hall 18).

La idea que Charles Taylor tiene sobre la identidad se aplica con las y los estudiantes de la UEIBTA: “mi identidad define de alguna manera el horizonte de mi mundo moral. A partir de mi identidad sé lo que resulta verdaderamente importante para mí y lo que resulta menos importante” (10). Se observa que, sobre las y los estudiantes de la UEIBTA, se carga la responsabilidad de ayudar, con el trabajo en el mercado, al sustento familiar. Esto les plantea, tener en claro, cuáles son las cosas importantes, como refiere Taylor, así como una suerte de temprana madurez frente a las responsabilidades.

Para este trabajo también se consideran las ideas de Gilberto Giménez: “... la identidad se define primariamente por sus límites y no por el contenido cultural que en un momento determinado marca o fija esos límites” (1). La estructura racista de la ciudad de Quito delimita el espacio en el cual las y los jóvenes de la UEIBTA pueden moverse cómodos con su identidad. La relación que la identidad tiene con la cultura es fundamental para Giménez: “nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentra en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (1). En el caso de las y los estudiantes de la UEIBTA, el repertorio está dado por la familia, la escuela y el mercado, de donde ellos tienen referencias culturales que se traducen en historias que hablan de la relación con el campo, la migración, los estudios y el trabajo.

A partir de la tercera semana de taller se introdujo el juego desde tres posibilidades: como herramienta de autoconocimiento, como herramienta de integración comunitaria y como ordenador del mundo: ¿qué juegos hay en mi comunidad? ¿cómo juego? ¿qué siento cuando juego? Fueron algunas de las ideas y premisas con las cuales se trabajó.

En la sesión del 3 de enero de 2023, luego de realizar una serie de juegos comunitarios, se pidió a las y los estudiantes que hablen sobre lo que entendían por identidad, estas fueron algunas de las respuestas de las y los estudiantes:

La estudiante Maritza Chiguano afirma que la identidad tiene que ver con “nuestros orígenes para saber a qué pertenecemos, para saber cualquier cosa que tenga que ver con nosotros... Cada persona tiene su propia identidad y convivir con ellos nos hace conocer algo del otro que no sabemos por ser de una cultura o lugar diferente”.

Amelia Cuyo, estudiante UEIBTA, supone que la identidad “nos ayuda a distinguir que somos únicos”. Klever Guamán, estudiante miembro del taller, afirma que “no nos tenemos que avergonzar de nuestras identidades porque todo eso es de nuestros antepasados y tenemos que mantener para toda la vida”. Jairo Toaquiza, estudiante UEIBTA, entiende por identidad “la referencia a que persona se identifica mediante su color de piel, sus ojos, sus lenguas, tradiciones ancestrales... no deberían tener vergüenza de nada”. Para Jefferson Curacama la identidad es tu pueblo, tu lugar de origen, siempre en alto y no tener vergüenza. Para Evelyn Toaquiza la identidad “es pertenecer a algún lugar o más bien a una cultura o tradición... la identidad es poder llevar dos nombres y dos apellidos, así nosotros podemos decir nuestra identidad cuando alguna persona nos llega a preguntar”. Ezequiel Padilla considera que la identidad “es una forma de describir a una persona... adquirir información importante sobre esa persona, saber cómo es la persona”.

Estas reflexiones nos dejan ver que en la UEIBTA se ha trabajado la identidad. Las y los estudiantes son conscientes de que identidad implica conocer, dejarse conocer, reconocer y dejarse reconocer. Las y los estudiantes se asumen sin vergüenza, con orgullo de sus raíces e historia de vida. Sobre la “vergüenza”, la catedrática Victoria Fernández, anota:

Tradicionalmente se ha considerado a la vergüenza como la emoción social por excelencia.... Es una emoción que aparece cuando nos ven, o pueden vernos, haciendo algo que consideramos que daña nuestra apariencia. Algo de lo que somos se muestra y no lo consideramos favorecedor para la imagen que construimos ante los otros. La vergüenza se muestra en un doloroso intento de esconderse, de desvanecerse, de desaparecer de la faz de la tierra. (Fernández 201)

Las respuestas de las y los estudiantes dan cuenta de que en la Tránsito Amaguaña se trabaja para que los estudiantes tengan la capacidad de presentarse y presentar su identidad sin el temor que una estructura racista propone.

Ideas sobre la ancestralidad

Al ser la UEIBTA, una unidad educativa de características poco comunes en la ciudad de Quito, el modelo de educación está alineado con el proyecto educativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). La CONAIE considera que:

Es preciso iniciar, a la brevedad posible, un proceso de redescubrimiento de la visión cósmica del mundo andino. El deseo es, de que cada quién, despierte y entre al mundo mágico de la vida, que ese algo especial que existe en cada uno de los seres humanos, salga y se manifieste. (Zenteno 88)

La visión cósmica de lo Andino fue fundamental para fortalecer la identidad de estas y estos jóvenes. La cotidianidad de las y los kichwa hablantes está impregnada de magia: todo tiene vida, alma y espíritu: la tierra, las plantas, los animales, incluso las cosas tienen un espíritu con el cual es posible entablar conexiones. Basado en esto, la propuesta educativa de la CONAIE nos lleva a incorporar el corazonar como estrategia educativa. ¿Qué implica el corazonar? Mama María Sandovalín lo resume así:

Ustedes se preocupan porque los estudiantes no aprenden...ustedes solo les hablan a la cabeza y les dicen cosas a veces aburridas... pero son cosas frías, que no comprenden, por eso se olvidan rapidito y no les queda nada... ustedes deberían hablarles al corazón más sencillito, más bonita con música, con poesía, para que así, así aprendan de verdad, porque cuando le hablan al corazón, en el corazón permanece, ustedes deberían sembrar belleza en el corazón de los wambras, porque lo que se siembra en el corazón siempre germina, puede demorar hartito rato, pero tarde o temprano germina. (Sandovalín, 2009)

A las palabras de Sandovalín, Marisol Cárdenas, añade:

Yo siento que el corazonar es como una sabiduría de la intuición y que vista esa intuición como algo espiritual como algo profundo y que tiene memoria, que tiene raíces, que tiene historia y que tiene muchas posibilidades de transformación personal, social y comunitaria, así como amplias, reales y concretas acciones específicas como acciones simbólicas de todo tipo, es como una poética de la insurgencia, insurgencia no vista como guerra sino que surge en lo más profundo

desde el corazón, es llegar a lo más profundo y emerger, irradiarse.
(Cárdenas, 2010)

Incluir el corazonar fue importante en el proceso de mediación del teatro para el fortalecimiento de la identidad de las y los jóvenes kichwa hablantes de la UEIBTA. De hecho, el Taller de Teatro planteó conciliar el cuerpo con las emociones, pensamientos y presentires como una forma de conectar con la espiritualidad de la naturaleza y sentir la identidad, más allá de describirla de una forma teórico conceptual.

Es por esto que, desde la semana número nueve del taller, se orientó el juego teatral hacia el reconocimiento de temas como: la cosmogonía andina, la chakana andina, el mito y el relato andino. Se abordó estos temas considerando que el Proyecto Político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) advierte que: “1. La falta de valoración de los Amautas (sabios/as indígenas). 2. La estigmatización de prácticas culturales propias (medicina, espiritualidad, sistemas jurídicos, etc.), y 3. La folclorización y multiculturalización de los pueblos indígenas, restando contenido a la interculturalidad” (CONAIE, 2012:20), influyen en la pérdida de identidad.

Al plantear las ideas de cosmogonía indígena las y los jóvenes comprendieron que para ellos la identidad tiene que ver con la herencia y lo ancestral. Por otra parte, lo ancestral está presente en el mundo andino. La visión de lo andino regula la forma de ver y actuar en el mundo.

El propósito del andino, es decir de “los Antis, del Anta o cobre: y de allí, por la tez sonrosada o rojiza, propia del local Edénico, [...]” (VILLAMIL DE RADA 1888: 220) es redescubrir la sabiduría ancestral, para implementar el principio de la solidaridad en la comunidad a través de la integración, la cooperación, la reciprocidad, la hermandad y la unión. (Zenteno 85)

Por otro lado, en lo andino, los ancestros juegan un rol importante, como sabios que guían en el camino, dentro de esta cosmovisión.

Nuestros ancestros comprenden que existen dos fuerzas, la cósmica que viene del universo, del cielo (pachakama o pachatata); y la fuerza

telúrica, de la tierra (pachamama). Las dos energías generan toda forma de existencia, estas dos fuerzas convergentes están expresadas en todo proceso de la vida. Y las diferentes formas de existencia se relacionan a través del Ayni (la complementariedad y la reciprocidad). (Zenteno 86)

Los ejercicios realizados llevaron a las y los estudiantes a contactarse con sus antepasados inmediatos: el abuelo o abuela. Se les pidió a las y los participantes del taller hacer memoria sobre abuelos y abuelas y describirlos. Ruth Chicaiza, estudiante del taller, contó: “mi abuela es una persona que lucha por sobrevivir en el campo... sentía amor por sus hijos y estaba orgulloso de ellos porque eran trabajadores”. Maritza Chiguano, estudiante del taller, compartió: “mi abuelo es una persona que vive en el campo, es muy sabio hace de todo en el campo, vive solo con su hija y dos nietos, puede sobrevivir porque sabe cocinar, lavar, etc.”. Klever Guamán dijo: “Mi abuelo Enrique sabe cortar la leña con hacha, mi abuela podía sentirse bien porque nosotros le podemos ayudar cortando la leña”. Danny Cepeda: “Mi abuelito sabía cortar los árboles para poder hacer leña para vender y con eso hacer estudiar a los hijos para que sean algo en la vida”. Ezequiel Padilla: “mi abuela cortaba las hierbas para dar de comer a los animales, pensaba en el futuro de sus hijos, se emocionaba de verlos a todos reunidos”.

Jefferson Curcuma contó: “Mi abuelo era de carácter rudo, valiente. Hacía ropa en el telar, pensaba en el bienestar de cada uno de sus hijos, pensaba en hacerlos felices”. Amelia Cuyo: “Francisco Cuyo, oriundo de Cotopaxi, de la comunidad de Tigua, quien migró en los 90 buscando mejores oportunidades. En el campo preparaba la tierra y cosechaba, hacía artesanías de madera. Sentía tristeza por sus hijos no había mucho dinero”. Jairo Toaquizza: “mi abuelo trabaja en el campo sembrando todo tipo de granos. Sentía desesperación, pensaba que, si los granos estaban baratos, él no ganaría nada y no tenía para dar de comer a sus hijos y nietos”. Dayana Toaquizza: “Mi abuela es una persona muy trabajadora que cuida la tierra y a los animales, cosechaba la tierra, pensaba en el bienestar de sus hijos para que tengan algunas tierras, sentía cansancio de tantas semanas cuidar la tierra”.

El 100% de estudiantes, desde esta conexión con el antepasado, está arraigado con la tierra. Las narraciones sobre los antepasados dan cuenta de una población campesina que, debido a la marginación en la cual está sumido este sector, vive en condiciones de trabajo y estudio poco favorables. El carácter de lucha y sabiduría también

destaca en estas narraciones, la capacidad de poder transformar la naturaleza para sobrevivir. Otro tema que destaca es el sentido de familia, las y los estudiantes narran a sus abuelas y abuelos como personas preocupadas por la alimentación de todos.

Según los datos del último censo realizado en el Ecuador en el 2022, en la provincia de Pichincha habitan 3 098.473 de personas. Existen 259.250 jóvenes comprendidos entre los 15 y 19 años. El 87.4 de la población se autoidentifica como mestiza. Solo el 6.2 se autoidentifica como indígena. (INEC, 2022). Para la investigadora social Daniela Céleri "...es un hecho que ser joven e indígena determina un mayor índice de discriminación social y un menor acceso a recursos como a educación, vivienda y empleo". (2011:14)

Ideas sobre el Mayorista

Las y los estudiantes, así como la misma institución educativa, están arraigados al Mercado Mayorista, por esta razón es importante indagar el significado que este espacio tiene para las y los tallerista. En este apartado se consultó ¿qué es para ti el Mercado Mayorista?, y ¿qué haces en el mercado?

Para Karina Pallo: "es un sitio donde se genera fuentes de trabajo para los comerciantes para los que vendan comida...". Evelyn Toaquiza dice que: "es un lugar que nos brinda trabajo, seguridad y también se podría decir un hogar para los que no tienen casa. Lo que yo hago es salir a trabajar en un puesto de legumbres, después acudo a la casa para asearme, para luego acudir a estudiar en el Mercado Mayorista. Bueno, en sí, yo trabajo y estudio... Todos los de mi familia trabajan en el mercado Mayorista".

Para Jairo Rolando Toaquiza: "El mercado es un lugar abierto hacia todas las personas para que vengan a vender o comprar productos de primera calidad ya que es un lugar inmenso y venden productos variados". Para Jefferson Curicama: "El mercado Mayorista representa una forma de vivir, un segundo hogar para los demás, porque nos brinda alimento y una forma de trabajo. También es un bien para lo sociedad. Para muchos es un lugar donde puedes interactuar para hacer amigos y conocer personas. En el Mercado Mayorista lo que hago es jugar, comprar, caminar, conocer personas, ayudar a los demás, trabajar, estudiar y ver muchas cosas".

Danny Cepeda: "... yo en el mercado mayorista trabajo cargando con el triciclo. Mis padres trabajan en el mercado vendiendo todo tipo de golosinas. Mi padre también trabaja como triciclero".

De los testimonios se desprende que el mercado es un eje vital en la vida de las y los talleristas, es el espacio en el cual desarrollan buena parte de sus vidas, ya que ahí trabajan y estudian. Lo perciben como un lugar familiar y seguro que permite alimentar a buena parte de la población.

El oficio del teatro

Desde la semana 17 del taller, se abordaron temas como: la Creación Colectiva de Enrique Buenaventura, la propuesta de teatro de Augusto Boal, y el método stanislavskiano para la creación e interpretación de personajes. Incorporar a Buenaventura ayudó a fortalecer la unión en el grupo de teatro, ya que la Creación Colectiva propone un método colaborativo de trabajo que fortalece la comunidad. Se aprendió que la Creación Colectiva permite conocer el mundo, ya que invita a que el artista sea un investigador de la realidad social en la que vive y que aporte con sus saberes e indagaciones al colectivo.

De Boal se revisó su propuesta del Teatro del Oprimido: ¿qué o quiénes son los opresores de las y los estudiantes de la UEIBTA? Esta propuesta generó amplios debates e ideas sobre los opresores. Las y los estudiantes pudieron identificar, en las y los gobernantes y su ejercicio de poder, las principales opresiones en sus vidas.

Finalmente se dio amplio espacio para abordar el método Stanislavsky para la creación de los personajes. El primer punto para comprender fue la improvisación. En las improvisaciones se propone un espacio y tiempo, un personaje que algo desea, quiere con urgencia; un antagonista, que puede ser una persona o fenómeno natural y finalmente la acción, que en este caso se traduce como una estrategia para conseguir lo que el personaje desea.

Las y los estudiantes desarrollaron las primeras improvisaciones con mucha timidez. En este punto fue necesario crear un ambiente de confianza, el mismo que les permita tener una experiencia artística sin cohibiciones.

Nos interesó el momento en que Stanislavsky plantea la construcción del personaje desde los estímulos exteriores hacia el interior.

También en la vida real, muchos de los grandes momentos de emoción están señalados por algún movimiento natural ordinario, pequeño... Un pequeño acto físico adquiere un significado interno enorme; la gran lucha interior busca un escape en dicha conexión externa. El significado de los actos físicos en momentos altamente trágicos o dramáticos es... que mientras más sencillos son, más fácil es comprenderlos, es más fácil que ellos nos conduzcan a nuestro objetivo verdadero... Las acciones externas adquieren significado y su calor de los sentimientos internos y éstos encuentran su expresión en términos físicos... el objeto de las acciones físicas no reside en ellas mismas como tales, sino en lo que evocan; condiciones, circunstancias propuestas, sentimientos. (1991:86)

La caída de Atahualpa

La tercera parte del taller consistió en preparar una muestra escénica. Se eligió escenificar el capítulo de la captura y muerte de Atahualpa en Cajamarca: “La importancia del Encuentro de Cajamarca como punto de partida para entender la Conquista no es solamente pragmática desde un punto de vista cronológico y lógico” (Reyna 25). El historiador Juan de Velasco anota que Pizarro estaba al tanto de “las ventajas que sacó Cortés de la prisión de Moctezuma, (esto) le hizo conocer la importancia de tener al inca en sus manos...”. (Velasco 191)

El texto de Velasco narra que Pizarro invitó a Atahualpa a Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, Atahualpa se dirigió al encuentro con Pizarro. En la emboscada de los conquistadores, que terminó con la captura de Atahualpa, se presume que fallecieron entre cinco y siete mil personas que eran parte del séquito de Atahualpa. Atahualpa fue ejecutado el 29 de agosto de 1533.

Ensayo de la obra: Atahualpa, con el elenco de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña en las instalaciones de la unidad educativa

Fuente: Pablo Javier Tatés, 2023.

Durante las últimas semanas del taller se realizaron trabajos de improvisación. Como primer paso, se definieron los personajes principales: Atahualpa, Pizarro y Felipillo, este último personaje hizo el papel de traductor entre los españoles y los indígenas. Se realizó un texto corto, ya que este facilitó la memorización del mismo. Cabe resaltar que la interpretación de los textos de los personajes de Atahualpa y Felipillo se hizo en kichwa. Sobre el texto se realizó un análisis buscando el conflicto del encuentro, el personaje principal, el antagonista, el conflicto y las acciones de los personajes. Para trabajar los personajes, desde las acciones físicas, se pidió a cada estudiante que piense en animal o elemento que esté asociado con su personaje.

Ezequiel Padilla, eligió ser un león y el viento para interpretar a Atahualpa. Juntamos las dos ideas y propusimos que Atahualpa imagine que acaricia a un león de viento, así desarrollamos un gesto propio del personaje. Pedimos al actor que imagine que este ser lo protege. Dany Cepeda, pensó en la tierra para dar vida a quien acompaña y protege a Atahualpa.

Jefferson Curicama pensó en un cocodrilo para el personaje de Felipillo, ya que pensó en que: “es alguien que se arrastra”, la idea del reptil hizo sentido con la traición que ejecuta este personaje. Evelin Toaquiza pensó en el águila para otro de los acompañantes de Atahualpa. El águila como un ave de libertad y fuerza.

Jairo Toaquiza eligió imitar los movimientos de un canguro para interpretar a Fray Valverde. Trabajamos la idea de la bolsa, en la cual Valverde guarda o esconde sus manos. Gustó la idea de “algo se trae entre manos”. Maritza Chiguano, Amelia Cuyo y Karina Pallo eligieron el agua, fuego, y un conejo para dar vida a los soldados de Atahualpa. En esta parte del taller exploramos las calidades de movimientos de animales y elementos. Empezamos por una exageración y luego incorporamos en el cuerpo hasta obtener un movimiento natural.

El escenario para representar la obra fue el patio de la escuela y se optó por usar dos triciclos para la entrada de los personajes. Los triciclos del mercado Mayorista son usados para el transporte de los alimentos al interior del mercado. Finalmente se optó porque cada estudiante use el traje típico de su cultura.

CONCLUSIONES

El proceso de taller de teatro, que culminó con la presentación de Atahualpa, en el día de la Interculturalidad, logró apoyar en el fortalecimiento de la identidad de las y los jóvenes estudiantes de la UEIBTA. Durante el taller las y los jóvenes lograron:

1. Reconocerse en sus señas particulares: su estética, sus sentires y opiniones. Reconocieron su identidad en el contacto con la naturaleza y su comunidad.
2. Reconocer la comunión que se logra con los seres de la naturaleza.
3. Reconocer las señas particulares de su comunidad, en este caso de la UEIBTA y del Mercado Mayorista.
4. Se inquietaron por el poder transformador del arte. Se reconocieron como contenedores de culturas que están en movimiento y que se transforman unas a otras. Valoraron sus raíces y en función de esto, se inquietan por fomentar y acoger cambios necesarios para una mejor convivencia, con el arte como herramienta para lograrlo.

En las bitácoras de trabajo se logró reportar cambios en las y los estudiantes que participaron en el taller. La introducción del juego, como forma de calentamiento

corporal reafirmó los lazos de amistad y compañerismo entre ellos y mejoró el modo de contactarse físicamente, pasaron de los empujones y golpes ligeros a desarrollar un mejor respeto por la otra y el otro.

A pesar de la inquietud de los jóvenes y de la influencia del uso de los celulares, las y los estudiantes lograron tener momentos de meditación, de un encuentro con su propio interior. En las últimas sesiones los jóvenes aprendieron de la importancia de la meditación y lograron encontrarse con sus cuerpos en periodos de entre 5 a 10 minutos, cosa que en un principio era difícil.

La presentación de la muestra de Atahualpa les permitió confrontarse con una experiencia de carácter artístico, ponerse en escena y aportar a su comunidad educativa con la presentación de una obra que reafirmó su identidad como jóvenes kichwa hablantes.

Finalmente, la experiencia de trabajar con las artes escénicas para el fortalecimiento de identidades deja una experiencia que puede ser replicada en la misma UEIBTA así como en otras comunidades educativas que tengan la necesidad del fortalecimiento de su identidad como una estrategia para enfrentar al racismo, la discriminación y exclusión.

REFERENCIAS

- Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador 2008. Registro Oficial 449.
- Barba, E. (2022). La canoa de papel. Interzona.
- Boal A. (2004). El arco iris del deseo. Alba Editorial.
- Borgdorff, H. (2006). El debate sobre la investigación en las artes. Amsterdam School of the Arts.
- Cárdenas, M. (2008). En Guerrero, P (Eds.), La Chakana del Corazonar. Abya Yala.
- Célleri, D. (2011). Jóvenes indígenas (kichwa-otavalos) entre etnicidad, clase y género. Boletín Científico Sapiens Research, vol. 1, no. 2, pp. 13.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE. (2012). Proyecto Político para la Construcción del Estado Plurinacional. <https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/>
- Diez, A. (2009). Investigación y práctica artística. En Sixto, R. Fullaondo, U (Eds.). Piscina (pp. 7-9). LaSia.
- Fernández, V. (2005). Vergüenza profunda, corrosión interna. Emociones Thé-mata, no. 25, pp. 201-207.
- Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
- Hall, S. (2003). ¿Quién necesita identidad? Cuestiones de identidad cultural, vol. 17, pp. 13-39.
- Hernández, R. Fernández. C. Baptista, P. (2008). Metodología de la investigación. McGraw-Hill.
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. (2022). Resultado del Censo 2022. <https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/>
- Reyna, I. (2010). La chicha y Atahualpa: el encuentro de Cajamarca en la suma y narración de los incas de Juan de Betanzos. Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica, vol. 1, no. 2, pp. 22-36.
- Rizk, B. (2008). Creación colectiva. El legado de Enrique Buenaventura. Atuel.
- Sandovalín, M. (2018). En Guerrero, P (Eds.). La Chakana del Corazonar. Abya Yala.
- Stanislavsky, C. (1991). Manual del actor. Editorial Diana.
- Taylor, Ch. (1996). Identidad y reconocimiento. Revista internacional de filosofía política, vol. 7, no 7, pp. 10-19.

Unidad Educativa Tránsito Amaguaña. Introducción. <https://ueibtransitoamagua.es.tl/>

Vargas, A. (2024). En Trozzo, E. Sampedro, L (Eds.). Didáctica del Teatro, Colección Pedagógica Teatral, pp. 3-5.

Velasco, J. (1980). La historia antigua. Clásicos Ariel.

Wesseling, J. (2009). Investigación artística en la academia. En Sixto, R. Fullaondo, U (Eds.). Piscina (pp. 31-41). LaSia.

Zavala, J. (2010). La noción general de persona. El origen, historia del concepto y la noción de persona en grupos indígenas de México. Revista de Humanidades, no. 27-28, pp. 293-318.

Zenteno, H. (2009). Acercamiento a la visión cósmica del mundo Andino. Punto Cero, no.18, pp. 83-89.