

EXPERIENCIAS DEL TEATRO EXPERIMENTAL

LAMAMA

CLUB DE TEATRO EXPERIMENTAL
CAFÉ LA MAMA

INVESTIGADORES:

Edgar Martínez Alvarado

Jairo Soto Junca

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
Teatros Participantes	4
Club de Teatro Experimental Café La Mama	5
Fundación Teatro Quimera	5
Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez "el original"	6
Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF)	6
Entrevistas y Análisis	7
Resumen y Análisis de la entrevista al Club de Teatro Experimental Café La Mama	8
Análisis de la Entrevista a la Fundación Teatro Quimera	11
Análisis de La Entrevista a la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez "el original"	13
Resumen y Análisis de la entrevista a la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF)	15
Agradecimientos	20

Experiencias Del Teatro Experimental

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Teatro Colombiano busca maneras de deslindarse de lo establecido e inicia un rompimiento para buscar acoplarse con textos, formas y espacios a las nuevas generaciones que corren paralelas a la diversidad de un mundo cambiante. Con múltiples manifestaciones de música, ideas, creencias y, por supuesto, de propuestas escénicas —que debían interpretar y exponer contenidos y formas comprometidas con la época— era la oportunidad para experimentar tendencias universales de las Artes Escénicas que se venían mostrando desde comienzos del siglo en todo el mundo contemporáneo. Así es como nace un movimiento teatral fuerte, creativo, independiente y, con este fenómeno, obras, artistas, escuelas, diseñadores, salas y grupos.

Para realizar esta memoria se entrevistaron a cuatro compañías teatrales que conservan el modelo experimental con un lenguaje propio.

Teatros Participantes

Club de Teatro Experimental Café La Mama

**Director artístico, Edgar
Martínez Alvarado**

Dramaturgo, director artístico y formador vinculado al Club de Teatro Experimental Café La Mama de Bogotá. Desde esta sala histórica impulsa propuestas creativas, laboratorios escénicos y festivales que acogen a grupos emergentes, independientes y colectivos. En 2021 realizó la investigación “Precursores del Nuevo Teatro en Colombia”, que reflexiona sobre metodologías de creación colectiva.

Fundación Teatro Quimera

**Director artístico, Edgar Martínez
Alvarado**

Dramaturgo, director artístico y formador vinculado al Club de Teatro Experimental Café La Mama de Bogotá. Desde esta sala histórica impulsa propuestas creativas, laboratorios escénicos y festivales que acogen a grupos emergentes, independientes y colectivos. En 2021 realizó la investigación “Precursores del Nuevo Teatro en Colombia”, que reflexiona sobre metodologías de creación colectiva.

Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original”

Director artístico, **Hugo Eliodoro Afanador Soto**

Actor, director, maestro y teórico de la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original”, en donde desarrolla una visión experimental y colectiva del teatro. Recibió una mención de honor en el Premio Ciudad de Bogotá a la Trayectoria en Arte Dramático por su enfoque innovador y pedagógico, así como por su contribución a la investigación del oficio actoral en Colombia.

Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF)

Directores artísticos, **Johan López Salamanca y Ernesto Ramírez Arias**

Johan López Salamanca es licenciado en educación artística y forma parte del equipo fundador de la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF). Esta organización trabaja desde hace décadas en promover el teatro popular con propuestas comunitarias, formación ciudadana y teatralidad en espacios no convencionales.

Ernesto Ramírez Arias es licenciado en lingüística y miembro clave de la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF), su labor se centra en fortalecer el teatro callejero con un profundo vínculo comunitario y social. Junto con su hermano Emilio, ha sostenido la trayectoria del grupo por más de cuatro décadas, incluso en épocas de crisis.

Entrevistas y Análisis

Resumen y Análisis de la entrevista al Club de Teatro Experimental Café La Mama

Entrevistador: Jairo Soto Junca

Entrevistado: Edgar Martínez Alvarado

Lugar: Club de Teatro Experimental Café La Mama, Bogotá, agosto, 2025

Introducción

Con más de 60 años de historia, el Club de Teatro Experimental Café La Mama es un referente de la experimentación escénica en Colombia, su trayectoria se caracteriza por la búsqueda constante de nuevas formas artísticas y compromiso con la transformación social a través del arte.

Historia y Origen

El Club de Teatro Experimental Café La Mama nace en Bogotá gracias a la iniciativa de Kepa Amuchástegui, inspirado por el movimiento homónimo de Nueva York. Desde sus inicios, el grupo se propuso romper con el teatro clásico y explorar nuevas posibilidades escénicas, adaptando su trabajo a las realidades sociales y culturales de cada época.

Filosofía Experimental en El Club de Teatro Experimental Café La Mama

Para El Club de Teatro Experimental Café La Mama lo experimental no es un género sino un proceso creativo permanente. La experimentación implica investigar, imaginar y construir nuevas formas de expresión, donde la dramaturgia se extiende más allá del texto e involucra todos los elementos de la puesta en escena: iluminación, escenografía, vestuario y actuación. El objetivo es crear arte que dialogue con el contexto histórico y social, y no solo reproducir fórmulas.

La filosofía experimental en El Club de Teatro Experimental Café La Mama es el corazón de su identidad artística y su mayor legado al teatro colombiano. Para Edgar Martínez Alvarado lo experimental no es simplemente una etiqueta o un género, sino una actitud permanente de búsqueda, riesgo y apertura ante lo desconocido. La experimentación es entendida como un proceso vivo, donde cada montaje es una oportunidad para investigar, imaginar y construir nuevas formas de expresión escénica.

En El Club de Teatro Experimental Café La Mama la dramaturgia no se limita al texto escrito, el grupo concibe el teatro como un arte total, donde la iluminación, la escenografía, el vestuario, la música y la actuación dialogan y se transforman mutuamente. Es así como cada elemento es susceptible de ser explorado y reinventado, y el montaje se convierte en un laboratorio donde todo puede ser probado, modificado o descartado según las necesidades del proceso creativo.

La experimentación, además, implica una profunda conexión con el contexto social e histórico. El teatro experimental, según El Club de Teatro Experimental Café La Mama, debe ser relevante y responder a las preguntas y tensiones de su tiempo, no se trata de hacer arte por arte, sino de buscar aquello que realmente importa, lo que conmueve, provoca y transforma tanto a los creadores como al público.

Por eso, el grupo rechaza la idea de la artesanía teatral repetitiva y defiende el arte como un acto de poesía y riesgo.

Otro pilar de la filosofía experimental de El Club de Teatro Experimental Café La Mama es la creación colectiva, el proceso parte de las experiencias, emociones y vivencias personales de los actores, quienes aportan sus historias y puntos de vista para construir juntos la dramaturgia y la puesta en escena. Esta metodología fomenta la horizontalidad, el diálogo y la participación activa de todos los integrantes, permitiendo que cada obra sea única y refleje la diversidad del grupo.

La experimentación también se manifiesta en la relación con el espacio escénico, el Club de Teatro Experimental Café La Mama rompe con la convención del teatro a la italiana y apuesta por un espacio flexible, adaptable a las necesidades de cada montaje, el galpón se transforma constantemente, generando nuevas dimensiones y posibilidades para la acción teatral, colocando siempre al espectador en el centro de la experiencia.

Finalmente, la filosofía experimental de El Club de Teatro Experimental Café La Mama es, en esencia, una postura política y ética. El teatro experimental es incómodo porque cuestiona, transgrede y obliga a pensar; su función es abrir preguntas, desafiar lo establecido y orientar el pensamiento hacia nuevas formas de ver y entender la realidad. En un mundo cada vez más dominado por la inmediatez y el consumo, El Club de Teatro Experimental Café La Mama defiende el teatro como un espacio de resistencia, creación y transformación.

Método y Creación Colectiva

El grupo trabaja a partir de la creación colectiva, donde las experiencias y emociones personales de los actores se convierten en el punto de partida para la dramaturgia, el montaje se construye en el escenario a través de la prueba y el error, permitiendo que cada integrante aporte y transforme el resultado final.

Pedagogía y Formación

La formación de actores es un pilar fundamental en El Club de Teatro Experimental Café La Mama, aunque el grupo estable de los años 60 y 70 ya no existe, la transmisión de saberes y estilos se mantiene viva a través de procesos pedagógicos, donde la experimentación es tanto un método de producción como de enseñanza.

El Espacio Escénico

El espacio de El Club de Teatro Experimental Café La Mama se distingue por su flexibilidad. El galpón permite desmontar y adaptar la silletería y las tarimas según las necesidades de cada montaje, rompiendo con la rigidez del teatro tradicional se exploran dimensiones horizontales y verticales, generando experiencias escénicas únicas y envolventes para el espectador

Contexto y Función Social

El teatro experimental ocupa un lugar incómodo en la sociedad, ya que desafía las convenciones y obliga a pensar. El Estado suele favorecer producciones convencionales, pero El Club de Teatro Experimental Café La Mama insiste en la función política del teatro: cuestionar, transgredir y abrir preguntas en el público.

Actualidad y Futuro

Actualmente, El Club de Teatro Experimental Café La Mama experimenta con la emocionalidad y las distopías, reflejando un mundo marcado por el aislamiento y la tecnología, pero también por la necesidad de comunidad y contacto humano. El grupo sigue apostando por la creación colectiva y la búsqueda de nuevas formas de expresión.

Principios del Teatro Experimental

El teatro experimental rompe narrativas convencionales, juega con el tiempo y el espacio, integra otras artes y busca provocar pensamiento y emoción. Su esencia está en la transgresión y la apertura a lo desconocido.

Conclusión

El espíritu de El Club de Teatro Experimental Café La Mama sigue vivo en su apuesta por el arte con poesía y riesgo, defendiendo la experimentación como camino para transformar tanto el teatro como la sociedad.

Análisis de la Entrevista a la Fundación Teatro Quimera
Entrevistadores: Jairo Soto Junca y Edgar Martínez Alvarado
Entrevistado: Jorge Prada Prada
Lugar: Fundación Teatro Quimera, Bogotá, agosto, 2025

Introducción

La Fundación Teatro Quimera fue fundada en 1985, es reconocida como un laboratorio vivo de ideas y experimentación escénica en Colombia. Su trabajo se caracteriza por la investigación constante, el riesgo creativo y la creación colectiva, integrando diversas disciplinas artísticas y abordando la realidad política, social y cultural del país. El objetivo de La Fundación Teatro Quimera es provocar, conmover y transformar al espectador, buscando siempre un equilibrio entre el contenido y la forma.

Historia y Origen

Jorge Prada Prada relata que La Fundación Teatro Quimera nace en el contexto de una generación influenciada por los grandes maestros del teatro colombiano como Santiago García y Enrique Buenaventura, quienes promovieron el teatro como un espacio de invención y libertad. Inspirados por la creación colectiva y el espíritu experimental, los fundadores de La Fundación Teatro Quimera decidieron romper con las fórmulas tradicionales y buscar su propio camino, reinterpretando textos clásicos y generando dramaturgias propias. El grupo surge de la amistad, la afinidad y el deseo de experimentar juntos, entendiendo el teatro como un espacio abierto a la búsqueda y la transformación.

Filosofía Experimental y Método de Creación en La Fundación Teatro Quimera

Para La Fundación Teatro Quimera el teatro experimental es mucho más que un género o una etiqueta: es una actitud vital y una manera de entender el arte como un proceso de búsqueda constante, donde el riesgo, la incertidumbre y la libertad creativa son fundamentales. Jorge Prada Prada, su fundador, explica que el teatro experimental implica atreverse a entrar en territorios desconocidos, donde no existen fórmulas preestablecidas ni caminos seguros. El grupo asume que cada obra es un experimento en sí mismo, un viaje hacia lo incierto, donde el error y el perderse forman parte esencial del aprendizaje y la innovación.

En La Fundación Teatro Quimera el texto dramático es solo un punto de partida, un “pretexto” para la invención escénica. Esta idea, inspirada en Enrique Buenaventura, ha marcado profundamente la filosofía del grupo: cualquier texto puede ser transformado, reinterpretado o incluso desechado si el proceso creativo así lo exige. La creación colectiva es central, pero no existe un método único ni rígido, cada montaje encuentra su propio camino, guiado por la intuición, el azar y las experiencias cotidianas de los integrantes.

El proceso experimental en La Fundación Teatro Quimera se caracteriza por la apertura a la improvisación y la exploración de nuevas formas. Dado que muchas veces una obra surge de una idea inesperada, una novela leída por casualidad, una noticia, una conversación o de una experiencia personal, el grupo se permite perderse, equivocarse y reinventarse en cada ensayo, entendiendo que el verdadero sentido del experimento es descubrir lo que aún no se conoce; como dice Prada “perderse es también cuestión de método”, y esa disposición a lo incierto es lo que mantiene vivo el espíritu experimental.

La técnica y la formación también son pilares del método experimental de La Fundación Teatro Quimera, el grupo trabaja constantemente en el desarrollo de habilidades como el canto, el trabajo corporal y la dramaturgia, entendiendo que la experimentación sólo es posible sobre una base técnica sólida; sin embargo, la técnica nunca se convierte en un fin en sí mismo, sino en un medio para potenciar la creatividad y la libertad en escena.

El teatro experimental, según La Fundación Teatro Quimera, no busca el éxito comercial ni la aprobación masiva, su objetivo es provocar, conmover y transformar al espectador, invitándolo a reflexionar y a cuestionar su propia realidad. El grupo asume el riesgo de no complacer al público, de no seguir las modas ni las fórmulas, y apostar siempre por la autenticidad y la búsqueda de nuevos lenguajes. En resumen, para La Fundación Teatro Quimera el teatro experimental es un espacio de libertad y riesgo, donde cada obra es una aventura única y cada proceso creativo una oportunidad para explorar lo desconocido, reinventar el arte y transformar tanto a los creadores como al público.

Método y Creación

El método de trabajo en La Fundación Teatro Quimera es flexible y se adapta a cada proyecto. Muchas veces una idea o tema surge de manera inesperada (a partir de una novela, una noticia, una experiencia personal o una conversación casual) y se desarrolla a través de la investigación, la improvisación y la colaboración entre los integrantes, la experimentación técnica es fundamental: el grupo trabaja constantemente en el desarrollo de habilidades como el canto, el trabajo corporal y la dramaturgia, lo que les permite sostener y enriquecer el proceso creativo. No existe una fórmula única, cada obra encuentra su propio camino y su propio método.

Evolución y Actualidad

A lo largo de cuatro décadas, La Fundación Teatro Quimera ha evolucionado, desde un grupo con reuniones diarias y estructura fija a una organización más abierta y pragmática, donde la gestión y la flexibilidad son esenciales. El concepto de grupo ha cambiado, y ya no se trata de una reunión permanente de los mismos integrantes, sino de una comunidad dinámica donde cada quien aporta desde su lugar y según sus posibilidades, la gestión administrativa y la adaptación a nuevas formas de producción han sido claves para la supervivencia del grupo; sin embargo, la esencia experimental y la búsqueda de contenidos significativos se mantienen como el motor principal. El teatro sigue siendo, para La Fundación Teatro Quimera, un espacio para provocar preguntas, reflexionar sobre la realidad del país y explorar nuevas formas de expresión.

Temas y Contenidos

La Fundación Teatro Quimera se interesa por temas que tocan la realidad colombiana —la violencia, la política, la familia, el poder, la memoria y la identidad—, sus obras buscan siempre conectar con el espectador, no solo a través de la belleza formal sino también mediante contenidos que inviten a la reflexión y al cuestionamiento. El grupo considera fundamental que el teatro tenga algo que decir, que sea capaz de conmover y transformar, y que no se limite a seguir modas o fórmulas comerciales.

Conclusión

La Fundación Teatro Quimera está en una búsqueda constante, no hay fórmulas ni métodos cerrados, el experimento es permanente y el objetivo es conmover, provocar y transformar al público; la experimentación es el motor vital del grupo y la quimera, ese sueño inalcanzable, sigue guiando su camino. Para La Fundación Teatro Quimera el teatro es un espacio de libertad, riesgo y creación colectiva, donde cada obra es una nueva aventura y cada proceso una oportunidad para reinventarse. grupo y la quimera, ese sueño inalcanzable, sigue guiando su camino. Para La Fundación Teatro Quimera el teatro es un espacio de libertad, riesgo y creación colectiva, donde cada obra es una nueva aventura y cada proceso una oportunidad para reinventarse.

Análisis de La Entrevista a la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original”

Entrevistadores: Jairo Soto Junca y Edgar Martínez Alvarado

Entrevistado: Hugo Eliodoro Afanador Soto

Lugar: Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original”, Bogotá, agosto, 2025

Introducción

La Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original” es un referente fundamental del teatro experimental colombiano. Fundada en medio del Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, su nombre fue elegido como un acto de resistencia cultural y política, rindiendo homenaje a Gabriel García Márquez en tiempos de persecución. Bajo la dirección de Hugo Eliodoro Afanador Soto el grupo ha sido pionero en la creación colectiva, la ruptura con los métodos tradicionales y la búsqueda de un lenguaje teatral propio, defendiendo el arte como herramienta de transformación social.

Historia y Origen

El grupo surge en una época en la que Bogotá contaba con muy pocas salas de teatro, la fundación del centro fue un acto de valentía y protesta en un contexto de represión política. Afanador relata cómo, desde sus inicios, el grupo se posicionó entre las grandes tendencias teatrales de la época, como el Teatro Libre y La Candelaria, pero buscando siempre mostrar algo diferente y propio. La vida teatral era entonces una comunidad pequeña y unida, donde la experimentación y la amistad eran fundamentales.

Filosofía Experimental y Creación Colectiva

La esencia del grupo está en la creación colectiva, inspirada en los métodos de Enrique Buenaventura y Santiago García, pero adaptados de manera libre e intuitiva. El método no es único ni rígido, cada grupo y cada montaje encuentra su propio camino, la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original” apuesta por la “anarquización del actor”, es decir, la destrucción y reinvención constante de roles y jerarquías, el director deja de ser una figura autoritaria y el proceso se basa en acuerdos y colaboración, permitiendo que todos los integrantes sean creadores activos.

El teatro experimental, para Afanador, es un espacio en el cual se invierten los valores tradicionales y se privilegia la búsqueda, la destrucción y la construcción permanente, no se trata de seguir fórmulas sino de abrirse a la incertidumbre y al descubrimiento, asumiendo el riesgo de no saber exactamente a dónde se llegará.

Para Hugo Eliodoro Afanador Soto y la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original”, el teatro experimental es mucho más que una técnica o un género: es una postura ética, política y estética frente al arte y la sociedad, el grupo nació en un contexto de represión y censura, y desde sus inicios asumió la experimentación como un acto de resistencia y libertad, romper con los métodos tradicionales y rechazar la idea de que existe una única manera de hacer teatro. La experimentación se vive como una búsqueda permanente, donde el error, la incertidumbre y el riesgo son elementos fundamentales. No se parte de fórmulas ni se busca el éxito inmediato, el objetivo es descubrir nuevos caminos, invertir los valores establecidos y abrir el proceso a lo inesperado. Cada obra es un experimento único, un amasijo de ideas, imágenes y materiales que se seleccionan, filtran y transforman colectivamente, sin saber de antemano cuál será el resultado final.

En el teatro experimental de la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original”, los temas surgen de la realidad colombiana, especialmente de la violencia y los fenómenos sociales; sin embargo, estos temas no se abordan de manera literal o documental, sino que se reinventan en escena a través del absurdo, la metáfora y el juego. Obras como *La Boda Rosa de Rosa Rosas* son ejemplo de cómo el grupo toma hechos históricos y los transforma en experiencias teatrales que desafían la comprensión inmediata y buscan provocar una reflexión profunda en el espectador.

El teatro experimental, para Afanador, es también una herramienta de transformación social. No se trata solo de entretener, sino de invitar al público a cuestionar sus certezas, a pensar y llevarse preguntas a casa. La imagen teatral no busca el aplauso fácil, sino dejar una huella, un material para que el espectador elabore y reelabore en su vida cotidiana.

Finalmente, el teatro experimental es, para la Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original”, una forma de resistencia cultural y política, es el espacio donde se puede desafiar el poder, romper las normas y defender la autonomía artística; es, en palabras de Afanador, una aventura inacabable de destrucción y construcción, donde cada función es una oportunidad para reinventar el arte y la realidad.

Temas y Contenidos

Los temas de las obras surgen principalmente de la realidad colombiana, especialmente de la violencia y los fenómenos sociales que han marcado la historia del país, el grupo toma elementos de la literatura, la historia y la vida cotidiana, desmenuzándolos y reinventándolos en escena. Obras como *La Boda Rosa de Rosa Rosas* ejemplifican este enfoque: una pieza absurda y profundamente colombiana, inspirada en hechos históricos como el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que busca provocar reflexión más allá de la comprensión inmediata del público.

Método y Proceso Creativo

El proceso creativo es abierto y experimental, el grupo selecciona, filtra y transforma materiales, imágenes y textos, sin saber de antemano el resultado final, la importancia no está en el éxito inmediato de la imagen teatral, sino en lo que el espectador se lleva para reflexionar y reelaborar en su vida. El teatro, para Afanador, debe tener una dimensión subliminal, capaz de cuestionar las verdades establecidas y transformar la percepción de la realidad.

Identidad, Política y Resistencia

El nombre del grupo y su trayectoria están marcados por una postura política clara: el arte como resistencia y como espacio de libertad; llamarse Gabriel García Márquez fue, desde el inicio, un acto de desafío frente a la persecución y la censura. La anarquía creativa y la defensa de la autonomía artística han sido banderas del grupo, que ha preferido siempre la audacia y la experimentación a la comodidad de lo establecido.

Actualidad y Futuro

Hoy, el grupo sigue apostando por la experimentación y la reflexión. Hugo Eliodoro Afanador Soto trabaja en un libro sobre la “anarquización del actor”, buscando dejar un legado teórico y práctico para las nuevas generaciones. El método experimental no tiende a desaparecer sino a transformarse y adaptarse, porque la necesidad de investigar, preguntar y crear es inherente al ser humano.

Conclusión

La Fundación Centro Cultural Gabriel García Márquez “el original” es un espacio de búsqueda, riesgo y transformación. Su historia y filosofía muestran que el teatro experimental es, ante todo, una actitud de apertura, cuestionamiento y creación colectiva, donde cada obra es una oportunidad para reinventar el arte y la realidad.

Resumen y Análisis de la entrevista a la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF)

Entrevistadores: Jairo Soto Junca y Edgar Martínez Alvarado

Entrevistados: Johan López Salamanca y Ernesto Ramírez Arias

Lugar: Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF), Bogotá, agosto, 2025

Introducción

El TEF es un referente del teatro experimental y de calle en Colombia., y su historia está marcada por la creación colectiva, la experimentación formal y temática, la integración de directores externos y la revitalización de tradiciones teatrales y carnalescas. El TEF entiende el teatro como un espacio de diálogo, resistencia y transformación social, profundamente conectado con las realidades políticas y culturales del país.

Historia y Origen

El TEF nace en 1979 en un contexto de violencia y transformación social. E

El grupo surge de la necesidad de los jóvenes de la época de expresarse y dialogar con su entorno. Sin recursos para una sala propia, el teatro de calle se convierte en su escenario natural, permitiendo un contacto directo y permanente con la comunidad. Desde el inicio, el grupo apuesta por crear sus propias obras, partiendo de las problemáticas sociales y políticas que afectan a la gente común.

Filosofía Experimental en la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF)

Para El TEF la experimentación es el núcleo de su identidad y su práctica artística, no se trata de un método fijo ni de una estética predeterminada, sino de una actitud permanente de búsqueda, riesgo y apertura ante lo desconocido. El grupo entiende el teatro experimental como un proceso vivo, en el que cada montaje es una oportunidad para explorar nuevas formas, lenguajes y maneras de dialogar con el público y la realidad.

La experimentación en El TEF se manifiesta en varios niveles:

1. Creación Colectiva y Deconstrucción:

El TEF rechaza la idea de un único autor o director, sus obras nacen de la creación colectiva, donde todos los integrantes aportan ideas, experiencias y visiones; además, el grupo practica la deconstrucción: invita a directores externos, asimila sus propuestas y luego reconstruye la obra según su propio sentir y contexto. Así, cada montaje es único y está en constante transformación.

2. Teatro de Calle y Relación con el Público:

El espacio público es el escenario natural del TEF. La experimentación implica adaptar la forma y el contenido para captar la atención de los transeúntes, utilizando imágenes potentes, teatro físico y recursos plásticos. El grupo busca romper la barrera entre actores y público, invitando a la participación activa y al diálogo directo, influenciado por el Teatro del Oprimido de Augusto Boal.

3. Innovación Formal y Temática:

El TEF experimenta con la estructura de las obras, los lenguajes escénicos y los géneros teatrales; sus montajes pueden ser comparsas, teatro foro, espectáculos musicales o piezas de teatro físico. La experimentación formal va de la mano con la exploración de temas sociales y políticos, siempre buscando nuevas maneras de provocar reflexión y debate.

4. Flexibilidad y Adaptación:

El grupo no se ata a fórmulas ni repite esquemas, cada obra es un experimento nuevo, una respuesta a las necesidades del momento y del público. El TEF se reinventa constantemente, integrando influencias externas, nuevas generaciones y colaboraciones con artistas de diferentes disciplinas y países.

2. Teatro de Calle y Relación con el Público:

El espacio público es el escenario natural del TEF. La experimentación implica adaptar la forma y el contenido para captar la atención de los transeúntes, utilizando imágenes potentes, teatro físico y recursos plásticos. El grupo busca romper la barrera entre actores y público, invitando a la participación activa y al diálogo directo, influenciado por el Teatro del Oprimido de Augusto Boal.

3. Innovación Formal y Temática:

El TEF experimenta con la estructura de las obras, los lenguajes escénicos y los géneros teatrales; sus montajes pueden ser comparsas, teatro foro, espectáculos musicales o piezas de teatro físico. La experimentación formal va de la mano con la exploración de temas sociales y políticos, siempre buscando nuevas maneras de provocar reflexión y debate.

4. Flexibilidad y Adaptación:

El grupo no se ata a fórmulas ni repite esquemas, cada obra es un experimento nuevo, una respuesta a las necesidades del momento y del público. El TEF se reinventa constantemente, integrando influencias externas, nuevas generaciones y colaboraciones con artistas de diferentes disciplinas y países.

1. Teatro como Herramienta Política y Social:

La experimentación en el TEF no es solo estética, sino también política y ética. El grupo entiende el teatro como un espacio de resistencia, denuncia y transformación social, sus obras abordan problemáticas actuales y buscan empoderar a la comunidad, invitando al público a ser protagonista y agente de cambio.

En síntesis, la filosofía experimental del TEF es una apuesta por la libertad creativa, la apertura al cambio y la conexión profunda con la realidad social. El teatro experimental, para el TEF, es un proceso colectivo, flexible y siempre

inacabado, donde cada función es una nueva oportunidad para reinventar el arte y la vida.

Creación Colectiva y Deconstrucción

La creación colectiva es el corazón del método del TEF. Las obras nacen de la experiencia y la reflexión conjunta, y muchas veces se deconstruyen y reconstruyen a partir de la intervención de directores invitados o de las propias necesidades del grupo. Esta apertura permite que cada montaje sea único y que el grupo se mantenga en constante evolución, la deconstrucción de obras y la integración de diferentes lenguajes y estilos enriquecen el repertorio y la identidad del grupo.

Teatro de Calle y Relación con el Público

El TEF ha hecho del espacio público su escenario principal. La calle exige formas atractivas y contundentes (tanto visual como físicamente) para captar la atención de los transeúntes, el grupo utiliza escenografías llamativas, teatro físico y recursos plásticos para atraer y mantener al público, generando un diálogo directo y participativo. La relación con el espectador es fundamental: muchas obras invitan al público a intervenir, opinar y hasta modificar el desarrollo de la acción, siguiendo la influencia del Teatro del Oprimido de Augusto Boal.

Temas y Contenidos

Las obras del TEF abordan temas sociales, políticos y culturales de gran relevancia: la violencia, los desastres naturales y sociales, la corrupción, la transformación cultural, la paz y la memoria histórica. El grupo utiliza el humor, la crítica y la metáfora para hablar de la realidad colombiana, buscando siempre provocar reflexión y debate en la comunidad.

Innovación y Tradición

2. Teatro de Calle y Relación con el Público:

El espacio público es el escenario natural del TEF. La experimentación implica adaptar la forma y el contenido para captar la atención de los transeúntes, utilizando imágenes potentes, teatro físico y recursos plásticos. El grupo busca romper la barrera entre actores y público, invitando a la participación activa y al diálogo directo, influenciado por el Teatro del Oprimido de Augusto Boal.

3. Innovación Formal y Temática:

El TEF experimenta con la estructura de las obras, los lenguajes escénicos y los géneros teatrales; sus montajes pueden ser comparsas, teatro foro, espectáculos musicales o piezas de teatro físico. La experimentación formal va de la mano con la exploración de temas sociales y políticos, siempre buscando nuevas maneras de provocar reflexión y debate.

4. Flexibilidad y Adaptación:

El grupo no se ata a fórmulas ni repite esquemas, cada obra es un experimento nuevo, una respuesta a las necesidades del momento y del público. El TEF se reinventa constantemente, integrando influencias externas, nuevas generaciones y colaboraciones con artistas de diferentes disciplinas y países.

1. Teatro como Herramienta Política y Social:

La experimentación en el TEF no es solo estética, sino también política y ética. El grupo entiende el teatro como un espacio de resistencia, denuncia y transformación social, sus obras abordan problemáticas actuales y buscan empoderar a la comunidad, invitando al público a ser protagonista y agente de cambio.

En síntesis, la filosofía experimental del TEF es una apuesta por la libertad creativa, la apertura al cambio y la conexión

profunda con la realidad social. El teatro experimental, para el TEF, es un proceso colectivo, flexible y siempre inacabado, donde cada función es una nueva oportunidad para reinventar el arte y la vida.

Creación Colectiva y Deconstrucción

La creación colectiva es el corazón del método del TEF. Las obras nacen de la experiencia y la reflexión conjunta, y muchas veces se deconstruyen y reconstruyen a partir de la intervención de directores invitados o de las propias necesidades del grupo. Esta apertura permite que cada montaje sea único y que el grupo se mantenga en constante evolución, la deconstrucción de obras y la integración de diferentes lenguajes y estilos enriquecen el repertorio y la identidad del grupo.

Teatro de Calle y Relación con el Público

El TEF ha hecho del espacio público su escenario principal. La calle exige formas atractivas y contundentes (tanto visual como físicamente) para captar la atención de los transeúntes, el grupo utiliza escenografías llamativas, teatro físico y recursos plásticos para atraer y mantener al público, generando un diálogo directo y participativo. La relación con el espectador es fundamental: muchas obras invitan al público a intervenir, opinar y hasta modificar el desarrollo de la acción, siguiendo la influencia del Teatro del Oprimido de Augusto Boal.

Temas y Contenidos

Las obras del TEF abordan temas sociales, políticos y culturales de gran relevancia: la violencia, los desastres naturales y sociales, la corrupción, la transformación cultural, la paz y la memoria histórica. El grupo utiliza el humor, la crítica y la metáfora para hablar de la realidad colombiana, buscando siempre provocar reflexión y debate en la comunidad.

Innovación y Tradición

El TEF ha revitalizado tradiciones como la comparsa y el carnaval, adaptándolas al contexto bogotano y dándoles un sentido narrativo y político. La comparsa se convierte en una forma de teatro breve, visual y musical, con dramaturgia propia y participación comunitaria. El grupo también ha integrado influencias internacionales, como la comedia del arte y el teatro político, enriqueciendo su propuesta artística.

Pedagogía y Comunidad

El trabajo pedagógico y comunitario es central en el TEF, el grupo realiza teatro foro, talleres y procesos de formación con diferentes públicos, especialmente en barrios populares. La creación colectiva y la participación activa de la comunidad son pilares de su práctica, permitiendo que el teatro sea una herramienta de empoderamiento y transformación social.

Actualidad y Futuro

El TEF sigue experimentando con nuevas formas, lenguajes y colaboraciones. La integración de directores y artistas externos, la exploración de nuevos géneros y la apertura a la deconstrucción mantienen al grupo en constante movimiento. El relevo generacional y la consolidación de una estructura política y ética aseguran la continuidad y la vigencia de su propuesta.

Principios de la Fundación Cultural Teatro Experimental Fontibón (TEF)

El TEF defiende la experimentación como un proceso abierto, colectivo y político, cada obra es un experimento nuevo, una respuesta a las necesidades del momento y una invitación al diálogo y la acción. El grupo rechaza los métodos rígidos y apuesta por la flexibilidad, la creatividad y la conexión profunda con la realidad social.

Conclusión

El Teatro Experimental TEF es un espacio de creación, resistencia y comunidad. Su historia y filosofía muestran que el teatro experimental es, ante todo, una actitud de apertura, riesgo y transformación, donde cada función es una oportunidad para reinventar el arte y la vida.

Agradecimientos a:

Jairo Soto Junca, investigador.

Edgar Martínez Alvarado, investigador.

Jorge Prada Prada, director artístico.

Hugo Eliodoro Afanador; director artístico.

Johan López Salamanca y Ernesto Ramírez Arias, directores artísticos.

Francy Stella Hernández Cuervo, coordinadora de proyecto.

Anny Valeria Pinzon Villamil, asistente de proyecto.

Octubre 2025

Apoyado por:

Ministerio De Las Culturas Las Artes y Los Saberes.

Instituto Distrital de las Artes – IDARTES.

Programa Distrital de Salas Concertadas 2025.

PLAN BOGOTÁ
TEATRAL Y CIRCENSE

Culturas

AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

   TEATROLAMAMA

www.teatrolamama.com.co

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO
DISTRITAL DE LAS ARTES
IDARTES

BOGOTÁ