SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES – FORMACIÓN CULTURAL

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio (Instrumento prueba*)

* Este instrumento se propone en una primera versión de prueba, a fin de que pueda ser flexible y adaptable a las necesidades de cada grupo de edad y de cada red. Por ser un insumo importante para la sistematización de la experiencia que adelantará el componente de gestión del conocimiento, las preguntas deberán formularse ofreciendo opciones de respuesta cerrada, que facilite la tabulación y una mejor aproximación en la intención de analizar las transformaciones que se dan en el proceso.

Este formulario SE DEBE APLICAR EN EL PRIMER LABORATORIO QUE SE REALICE UNA VEZ SE TENGA EL GRUPO CONSOLIDADO. Las mismas preguntas que se formulen en esta caracterización inicial, se volverán a aplicar al finalizar el proceso para obtener la caracterización final, a fin de identificar posibles transformaciones en las formas de expresar, sentir, percibir, saber, etc., en los distintos aspectos que se quieren observar desde este instrumento. Las preguntas concretas de cada aspecto se dejan para la construcción de la entidad asociada, a fin de que puedan adaptarse a las condiciones particulares de cada red, cada énfasis y si es del caso, de cada grupo.

_____

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio (Instrumento prueba*)

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorio de adolescentes Belencito

Red: Creación escénica Énfasis (lote) Teatro contemporáneo

Participantes (Comuna, Barrio, etc): jóvenes del barrio Belencito El corazón, La América

Fecha: 1, 8, 15, 22 y 29 de julio Horario: 2 a 5 Lugar: Institución Educativa las Américas

Componente 1: Aspectos de exploración artística (Formule aquí las preguntas relevantes que permitan reconocer la experiencia artística y saberes previos del grupo o laboratorio)

- ¿Qué experiencias previas han tenido a nivel del arte?
- ¿Cómo llegaron a la inquietud o deseo de estar en teatro?
- ¿En qué agrupaciones artísticas del barrio ha estado?
- ¿Que se hacía en esas agrupaciones, estilos, búsquedas?

Observaciones del artista formador, sobre la experiencia y saberes previos del grupo desde la práctica artística:

- Los y las jóvenes manifiestan algunos haber tenido experiencia de formación teatral básica, pues la mayoría han estado en el grupo del año pasado del laboratorio de la red de Creación escénica en este laboratorio.
- Hay otro gran grupo de jóvenes invitados por Malú, de Culturizzarte ,que son músicos y hacen parte de la Red de música, cuyo núcleo es al lado del liceo las Américas, que es el núcleo del Madre Laura. Entre ellos hay un chelista que a la vez toca la viola y el teclado y algunos instrumentos de viento. Ese es Luis. Juan David toca la guitarra y Diego toca el violín. Estiven la guitarra y canta. Katherine es vocalista. Ellos están conformando una banda musical que aún no tiene nombre.
- Así mismo muchas de las jóvenes expresan su gusto por el dibujo y la pintura

- Otra de las chicas es porrista y aparte ha hecho parte del semillero. Así mismo se integran tres personas que estuvieron el año pasado en otro proceso con Maritza Chaves desde la casa del teatro, del interdisciplinar, pero al no continuar este proceso, se unen a este laboratorio de Belencito. Así mismo llega Esthefany, quien viene de Venezuela y ha estado en procesos previos de formación artística sobre todo relacionados con la música en lo cual se ha especializado en el área de la percusión.
- Otras dos jóvenes, aunque no es su área de interés central, tiene gusto por la danza y una de ellas también por el canto. Ella es Valentina.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio (Formule aquí las preguntas que le permitan conocer la manera como los participantes se han acercado al conocimiento crítico y reflexivo de las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc.)
¿Cuáles son las problemáticas más álgidas del territorio'
¿de qué manera afectan a sus habitantes?
¿cuáles son las causas posibles?
¿Posibles soluciones o maneras de movilizar esas problemáticas hacia su resolución?

Para abordar este tópico se aborda una improvisación teatral, realizada el día 29 de julio, cuando el grupo ya está más o menos consolidado. Se induce un ejercicio de improvisación teatral acerca de estas situaciones, por grupos de a tres o cuatro personas o parejas. Se les invita a que aborden una situación relacionada con una problemática donde estén presentes unos personajes, que se dé en un lugar y un tiempo específicos el día la noche etc, también que se evidencie un conflicto dado por los diferentes intereses u objetivos de los actores en juego. Se les pide que lo planteen en tres momentos: inicio y planteamiento del problema, desarrollo y cierre o resolución, el cual no necesariamente tiene que ser positivo pues ya el aspecto de formas de solución lo abordaremos en la discusión grupal luego de las improvisaciones.
Las preguntas concretas que se les pide que aborden en la improvisación son:

1. Cuáles son las principales problemáticas del territorio
2. 2. ¿Cómo estas problemáticas afectan a las y los jóvenes?
3. ¿Qué elementos o ideas sería necesarios de tener en cuenta para su solución y como desde nuestro lugar y rol de jóvenes podemos cada uno aportar a esta solución?

Respecto a este ejercicio salen interesantes elementos que son consignados en el documento caracterización, relativos a problemáticas de gran complejidad como son:

Presencia de actores armados en el territorio: lo cual hace que las armas sean una realidad cotidiana en algunos barrios. Esta presencia de actores armados está relacionada con dinámicas de tráfico y microtráfico en los distintos sectores del territorio especialmente comuna 13.

También se presenta la problemática específica del consumo de drogas de los jóvenes, lo cual esta motivado por diversas causas entre las cuales están problemas en la casa, influencia de los pares, oferta en el sector, presiones de actores, etc. Esto hace que a veces los jóvenes cometan robos o atracos para consumir arriesgando su vida ya que en esos eventos. En una las improvisaciones, a causa de un altercado con su par, un joven pierde la vida al querer atracar a una chica para tener con qué consumir. Este hecho aummenta la inseguridad ante la delincuencia para las personas del territorio especialmente para los y las jóvenes

Otro grupo improvisa acerca de un episodio de violencia sexual contra una chica. Ante lo cual el grupo no presenta ninguna solución. “No se puede hacer nada”, dicen las chicas, en la discusión final. Ante ello, hablamos de las líneas de atención para prevenir estos hechos tan lamentables que vulneran la vida e integridad de miles de mujeres y jóvenes. Se comenta sobre la importancia de que a la menor señal de alarma la joven se comunique a estas líneas y active las rutas de alerta y/o atención y busque ayuda. También se ubica qué hacer desde la familia y se habla de la importancia de una denuncia oportuna. A su vez entre las jóvenes es importante andar en grupo, juntas y no estar en sectores que no conocen sin compañía, ni transitar en lugares, aunque sean públicos, a al atas horas de la noche. Aunque esto debería ser posible y el barrio debería ser territorio seguro para las mujeres, infortunadamente no lo es y también hay que generar acciones desde la ciudadanía para que plantee acciones de exigibilidad al estado para que garantices estas medidas que permitan la pronta atención hacia la erradicación de toda forma de violencias contra las mujeres, las jóvenes, las niñas y los niños. Así mismo generar acciones simbólicas hacia la defensa y cuidado de la vida de las mujeres, desde el arte, como se amplia en el punto siguiente.

También hay otro grupo que plantea una situación sobre un secuestro, donde una joven es secuestrada con la complicidad de una supuesta amiga suya. Es el único grupo donde la situación se resuelve de manera favorable para las víctimas, y termina bien en cuanto se protege y salva su vida. En este caso la policía logra contener la situación y recuperar a la joven en el momento en que su madre hace el pago del secuestro a los delincuentes. En este caso la autoridad policial opera y rescata con vida a la chica, cumpliendo su labor a cabalidad, lo cual desafortunadamente, según ellos y ellas perciben, no pasa en todos los casos.

Otro grupo, aborda el problema del alcoholismo, donde un joven que llega a un bar se gasta la plata de la quincena allí, en licor, dejando a su madre sin con qué comprar, al día siguiente, el diario, porque su alcoholismo está avanzado aún siendo un joven. El grupo trabaja especialmente las afectaciones al hogar de estas situaciones ya que es toda la familia la que se queda sin ingresos ante el alcoholismo del hijo. Sobre este tópico falta por hacer la discusión en grupo ya que en la sesión pasada no se alcanzó.

Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes, o una técnica desarrollada, acerca de la experiencia y saberes previos del grupo o laboratorio, respecto a las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc:

Sobre estas distintas improvisaciones y las situaciones que allí se plantean, diré que aunque la percepción general de los y las jóvenes es que no hay muchas salidas posibles a esta problemáticas, en la discusión se invita a tratar de pensar también cómo, desde los mismos habitantes, se pueden aportar a la solución de estas situaciones, en alguna medida: desde unirse para la denuncia, articular acciones para la prevención desde distintos escenarios y actores del territorio, trabajar en la educación para el respeto de la vida y de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

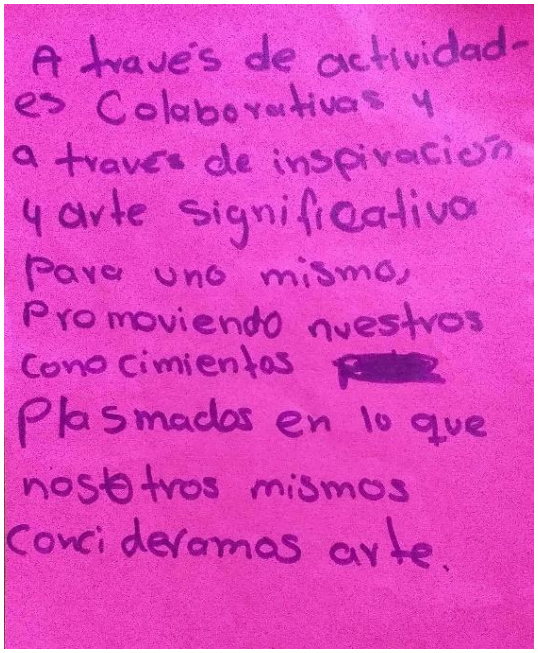
Ello no implica desconocer la responsabilidad del estado frente a la garantía del derecho al territorio y aun territorio seguro, ya que es el Estado quien debe garantizar estrategias y escenarios de inclusión REAL de esos jóvenes, a nivel laboral, social y educativo para que las armas o el narcotráfico dejen de ser la única fuente de supervivencia para ellos. Así mismo el estado es quien debe generar estrategias para que los y las jóvenes de barrios como Belencito y aledaños, y tantos otros sectores de la ciudad, que salen como bachilleres y que están en situaciones de exclusión social sean acogidos en estrategias para una real inclusión social, cultural, educativa, económica y laboral, en condiciones de dignidad y respeto de su vocación y condición.

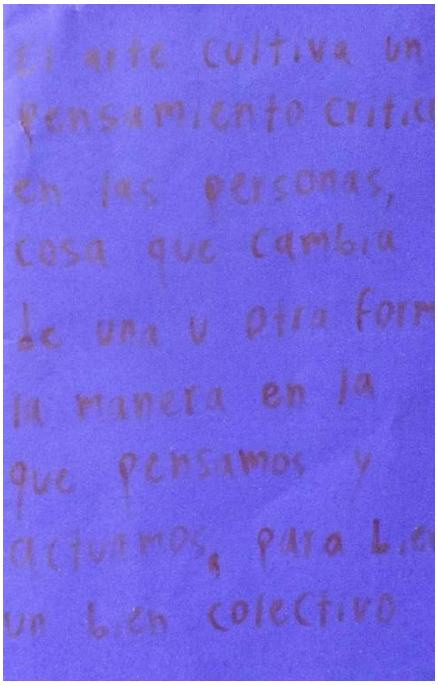
Frente a este tema, debemos decir que los y las jóvenes vivencian las problemáticas del territorio porque lo habitan y día a día se ven confrontados a ellas. El pensamiento crítico sobre estas problemáticas se ha dado a través de las reflexiones al interior de los espacios de las organizaciones como Culturizzarte, e instancias como el nodo de juventud que funciona en la zona, del cual uno de nuestros jóvenes fue representante el año pasado; también en la instancia de los jóvenes gestores de paz. También quienes estuvieron el año pasado en el grupo han podido desarrollar visiones críticas sobre el territorio pues fue tema del año pasado a propósito de lo cual se creó una puesta en escena llamada Quimérico futuro.

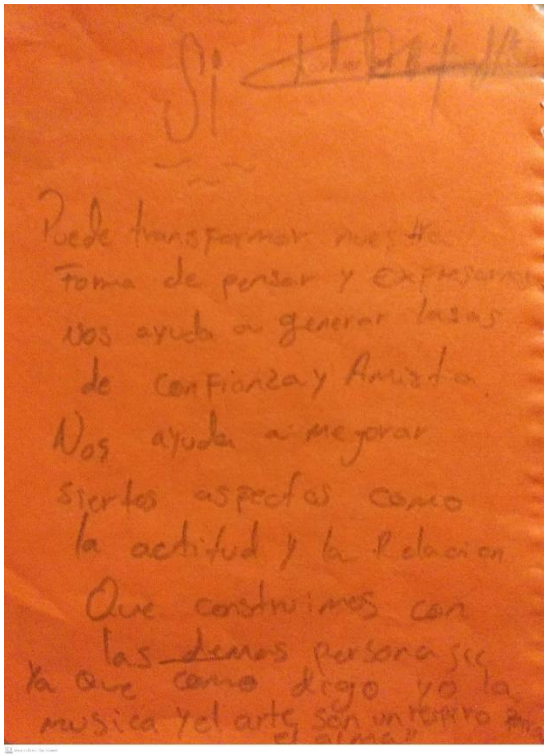
Componente 3: Oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad, desde el arte (Formule aquí las preguntas que permitan explorar las ideas y percepciones que tiene el grupo sobre la posibilidad de incidencia)

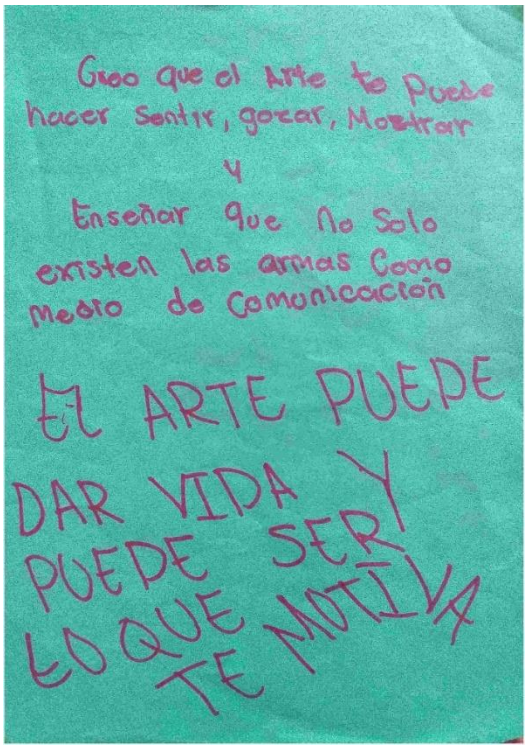
¿Qué posibilidades de incidencia en las problemáticas desde el arte ve en el territorio?
¿de qué manera se logra esta incidencia?
¿han tenido alguna experiencia propia, o reconocen experiencias cercanas, en el tema?

Esta actividad se aborda a través de un ejercicio escritural donde les pido responder a las preguntas anteriores desde un escrito poético o en prosa sobre el tema, en un estilo libre que sea propio de su inspiración.
para este punto traigo algunos de los escritos de los y las jóvenes en fotografías:

Cito sus palabras, para plantear lo que los y las jóvenes escriben sobre el arte y lo que posibilita en sus territorios:

"El arte incide y aporta, porque nos hace sensibles y podemos ayudar a construir para una mejor comunidad."

"El arte nos da inspiración, promueve nuestros conocimientos y nos ayuda a plasmarlos en lo que nosotros mismos consideramos arte."

"La sociedad puede ser transformada a través del arte ya que es una forma de expresarnos, conmigo mismo y con los demás. El arte nos libera y permite expresarnos abierta y positivamente hacia los demás."

"El arte puede transformar nuestra forma de pensar y expresarnos, ya que nos ayuda a generar lazos de confianza y amistad. Nos ayuda a mejorar ciertos aspectos como la actitud y relación que construimos con las demás personas. El arte y la música son suspiros para el alma".

"A través de actividades colaborativas se logra incidir en el territorio desde acciones simbólicas que ayuden a despertar conciencia sobre estas problemáticas. Por ejemplo, se habla sobre la acción artística, pública y simbólica que recientemente realizó Culturizzarte sobre las y los desparecidos y mujeres víctimas del feminicidio que ya no pueden poner su voz en los territorios. Poner la voz de los ausentes fue la acción. Este tipo de acciones en el territorio, contribuyen a despertar la empatía, la conciencia sobre la necesidad de generar un cambio y transformación social y el afianzamiento de los lazos de solidaridad".

"Creo que el arte puede hacerte sentir, gozar, mostrar y enseñar que no solo existen las armas como medio de comunicación. El arte puede dar vida y ser lo que te motiva"

Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes o una técnica desarrollada, sobre la experiencia y saberes del grupo o laboratorio respecto a las oportunidades de incidencia:

Desde el primer encuentro, en los distintos diálogos, en los círculos de palabra y específicamente en esta actividad, los y las jóvenes nombran lo que consideran y piensan sobre el papel del arte en sus vidas y en los territorios, ya que siempre lo ven como un espacio de regocijo, de encuentro con otros y otras jóvenes, lo ven como un espacio para hacer amistades y compartir.
En significativo como también cómo, hacia el interior, ellos y ellas ven en el arte una manera de ampliar la sensibilidad, la inspiración, de transformar la visión del mundo y construir nuevos conocimientos para transmitir a los y las demás. Además, el arte permite construir formas de expresarnos y comunicarnos con las demás personas.
A nivel del arte en los territorios ellos plantean que las y los artistas mismos son quienes han realizado esta incidencia de manera autónoma, independiente, a partir de las redes de base comunitaria y con algunas escasas ayudas gubernamentales, pero también reconocen que las y los protagonistas de esos procesos han sido los mismos colectivos artísticos, los artistas individuales y las organizaciones que tiene componentes artísticos, pues ellos son parte de algunos de esos grupos. También reconocen cómo hombres y mujeres, han prestado su trabajo, saberes y experiencia de manera voluntaria para generar en los territorios proceso de transformación social desde el arte.

Esto lo tienen claro los jóvenes que hacen parte de procesos de Culturizzarte donde precisamente como escuela de arte ellos se proponen a la vez como un espacio de construcción de paz en el territorio que funciona por el compromiso de sus gestores. Así mismo lo saben quienes están en la Red de música. También lo saben las y los jóvenes que han hecho parte de la red de Creación Escénica que, junto con la Red de música, han sido unas de las apuestas coherentes, hasta ahora, que la entidad gubernamental tiene con el arte en la ciudad.

Observación: Ante esta pregunta tan interesante, cabe preguntar si el ente gubernamental ha dado posibilidades y apoyos efectivos suficientes para las y los artistas de las comunidades en cada área, de manera que su accionar pueda tener una efectiva incidencia en la transformación de los territorios. El arte aporta a unos asuntos centrales a nivel de la transformación cultural como son: el ampliar las maneras de pensar, es decir las mentalidades, de transformar los imaginarios que legitiman o naturalizan la violencia, el arte construye lazos de confianza y solidaridad al interior de la comunidad.

Pero es de hacer ver que no se puede dejar solo al arte, ni a los y las artistas en esta tarea. Pues no es únicamente su responsabilidad. También es el ente gubernamental y el estado el que debe contribuir a transformar problemáticas álgidas, como las que aparecieron en este grupo de jóvenes, quienes, a tan solo 18 años de edad o menos, ven su territorio tan complejo y su mundo tan cerrado.

El estado tiene también, por ende, la responsabilidad de trazar políticas públicas, acciones, estrategias culturales, políticas y sociales, que contribuyan a gestar transformaciones significativas en los territorios, articulando estas acciones que desde los y las artistas se realizan, a acciones y procesos que propicien cambios estructurales que vayan encaminados hacia una mayor equidad de género, justicia social e inclusión real, tanto social, como económica, cultural y política de las poblaciones y comunidades en el desarrollo social y cultural.