PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA

RED DE CREACIÓN EN ARTES ESCÉNICAS

PROYECTO TEATRO CONTEMPORÁNEO

CASA DEL TEATRO DE MEDELLÍN

SEPTIEMBRE 8 de 2023

PROCESO No. 10	Comuna 12 (La América), 13 (San Javier), 11 (Laureles-Estadio)
ÉNFASIS EN TEATRO CONTEMPORÁNEO DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA	

CONTENIDOS

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco conceptual
4. Procesos a desarrollar y práctica artística que evidencie el cumplimiento del objetivo misional del proceso en términos de construcción de ciudadanía.
5. Contenidos didácticos, metodología, estrategias y herramientas
6. Cronograma de las acciones de cobertura.
7. Cronograma
8. Referentes bibliográficos

PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS DE CREACIÓN 2023

1. Introducción

Corporación Casa del Teatro de Medellín, está ubicada en la calle 59 50A - 25 barrio Prado, comuna 10 de la ciudad de Medellín. Desde su fundación (1987- 2022), Casa del Teatro ha representado para Medellín y el país un espacio de intensa actividad en el campo de la creación, la investigación, la formación pedagógica de las artes escénicas y la formación de públicos de la ciudad.

"Comprendí que hacer teatro es una manera de encarar nuestra vida, de ejercer el poder de crear y decidir, de asumir la existencia en un todo y por un todo con la visceralidad del que goza y sufre por pertenecer al género humano".
· GILBERTO MARTÍNEZ

Gilberto Martínez Arango, fue uno de los fundadores de Casa del Teatro y la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, dramaturgo, actor, investigador y director por 30 años de Casa del Teatro, dejó un legado de creación, dramaturgia y experimentación, investigación y técnicas propias de la escena, que se ha mantenido vigente desde el equipo artístico, técnico y administrativo y la memoria viva que habita la *Casa,* compuesta por una sala de teatro para 60 espectadores y la biblioteca que lleva su nombre *Gilberto Martínez* con 19 años de existencia, posee la colección especializada en artes escénicas más importante del país, y una de las más completas de América Latina.

Este valioso legado nos hace conscientes de la importancia de mantener y avivar este proyecto cultural para la ciudad y el país, y de consolidarlo desde sus enseñanzas y lo que creemos es el teatro y la vida, por eso entendemos la inmensa necesidad de formar, propender y mantener el interés, vínculo y apreciación de la práctica de las artes escénicas, especialmente del teatro, en las nuevas generaciones, es decir, en la formación de los posibles futuros dramaturgos, directores, actores, actrices, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, escenógrafos, diseñadores, críticos, investigadores y públicos que encuentra en las artes escénicas, no solo un espacio para la reflexión y el pensamiento, sino un lugar de común-unidad e identidad cultural como nación.

Nuestra experiencia en el campo de formación y creación artística nos hace pensar que es posible continuar con este gran reto que venimos realizando desde el año 2021 con la Red de Creación en Artes Escénicas de Medellín en las comunas 12 (La América) y 13 (San Javier), contando con la adición éste año de estar en la comuna 11 (Laureles-Estadio)

2. Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar una propuesta pedagógica de 4 laboratorios, con énfasis en **teatro contemporáneo** bajo el concepto de *Puesta en Relieve y Actos de Habla*, de manera presencial y con encuentros semanales en las comuna 12 (La América), 13 (San Javier), 11 (Laureles-Estadio) y laboratorio base en la Casa del Teatro de Medellín

Objetivos específicos

- Fomentar y estimular la creatividad y la experimentación en teatro con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que han hecho parte de los procesos anteriores de la red en artes escénicas e ingresar nuevos participantes que se inscriban en la convocatoria 2023.
- Realizar la identificación de las y los beneficiarios en coordinación con la Secretaría de Cultura Ciudadana y un diagnóstico con los diferentes núcleos familiares de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos beneficiarios, incluyendo los aliados territoriales.
- Realizar una concertación con los equipamientos públicos y/o privados de cada territorio para garantizar los encuentros presenciales semanales, la participación y colaboración en el desarrollo de la convocatoria 2022 y el mutuo interés en el desarrollo en procesos de vinculación de la Alcaldía de Medellín.

3. Marco conceptual

Se desarrollará una propuesta pedagógica de tres laboratorios uno en la comuna 11, otro en la comuna 12 y el siguiente en la comuna 13, además de un laboratorio base de Casa del Teatro de Medellín compuesto por un grupo de personas que vienen trabajando de manera permanente con los procesos pedagógicos teatrales de la Corporación. Todos los laboratorios se realizarán bajo la creación escénica con énfasis en **teatro contemporáneo** bajo el concepto de *Puesta en Relieve y Actos de Habla**,*** trabajados desde la escena y la sustentación teórica y práctica durante 34 años por Gilberto Martínez Arango y los artistas creadores, formadores e investigadores de Casa del Teatro. En esta propuesta, también se incluyen los textos de otras y otros dramaturgos contemporáneos jóvenes de la ciudad de Medellín que además escriben bajo el contexto de teatro contemporáneo, con el fin de socializar, crear y experimentar en los laboratorios y en el semillero con niños, niñas, adolescentes y jóvenes las obras dramatúrgicas de autoras y autores jóvenes y transversalizar temas, espacios, territorios, problemáticas, conflicto, situaciones, personajes, que seguramente están muy presentes en el entorno público y privado de las y los participantes.

Se relacionan al proceso de formación diferentes aspectos del teatro contemporáneo como la dramaturgia del actor, del sonido, del movimiento, de los lenguajes escénicos, de los objetos, de la luz, que tienen que ver con **la puesta en relieve y los actos de habla,** los cuales estarán referenciados posteriormente. Se trabajarán las técnicas del teatro en un proceso de formación en valores que entiende la escena como un ejercicio cultural, estético, político y social, de construcción de cuerpos y territorios en donde se plantee la expansión de los universos sensibles de las y los participantes, y en donde sea posible la construcción de otras realidades, el empoderamiento, la resiliencia, el bienestar, la conciencia colectiva, el autocuidado, el cuidado por el otro, y la prevención del abuso y las violencias de todo tipo, y en donde enfatizamos que no solo es importante, sino necesario que las aulas y las salas de teatro sean verdaderos lugares seguros y de protección para las niñas, los niños, las y los adolescentes y la juventud en general.

Gracias, a la continuidad de los procesos que viene ejecutando Casa del Teatro desde el año 2021 en donde se propiciaron espacios de encuentro y reflexión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunas 12 y 13, que desde ese entonces hacen parte del proyecto de Teatro Contemporáneo, se aplica una propuesta fundamentada en el respeto del ser humano, de comprender las situaciones de vulnerabilidad desde un enfoque de derechos, del reconocimiento de las potencialidades del otro y la otra, y del descubrimiento de su capacidad transformadora a través de la construcción ciudadana y participación activa como agentes de teatro.

En los laboratorios se comparte la experiencia del aprendizaje, bajo el concepto de **Puesta en Relieve** teorizado por Gilberto Martínez como un nivel más aproximado a lo que se pretende en la dirección de las obras con la ya establecida categoría teatral *puesta en escena*, pero estableciendo una diferencia en cuanto a que la puesta en relieve arroja un material que genera, produce, y transmite procesos de sentido y significado(s) en la interacción social y da lugar a pensar en el hecho teatral como una experiencia que afecte y conmueva. Crear una dinámica de laboratorios artísticos teatrales formativos bajo la concepción de **Puesta en Relieve y Actos de Habla** entendida en un proceso en el cual se dimensiona, y relieva la densidad, a través de la creación, deconstrucción y utilización de los materiales practicables de la realización escénica (literatura, situación, personajes, elementos plásticos, sonoros y lumínicos, o sea toda materialidad del hecho teatral), para que estos funcionen como mecanismos deícticos (señalamientos) en un proceso de sentido y significaciones, entre las prácticas y los discursos. La dinámica del trabajo en el laboratorio implica la necesidad de relievar la dimensión espacio, o sea aquella que se crea entre él, o los actantes emisores, y él, o los participantes receptores.

En la situación concreta en la cual existimos y construimos el quehacer artístico, no debemos considerar el arte teatral centrado exclusivamente en sí mismo y subordinado en un ciento por ciento a lo bello, a la estructura Aristotélica característica de la modernidad, es necesario y vital considerarlo como un constructo (considerar cómo la categoría que nos permite organizar experiencias y datos de la realidad), en donde se asegure la eficacia del relieve sígnico (signos, iconos, símbolos), haga evidente

su función social y en donde sea posible re- teatralizar el teatro de arte, aprender y desaprender, construir y deconstruir características de la posmodernidad y la contemporaneidad.

En cuanto al teatro contemporáneo se refiere, en los laboratorios se pretende trabajar una dramaturgia de fragmentos, un collage, mosaico, paisaje, pegar pedazos de realidades en convenciones con relieve, practicables de una realidad viviente, espacio e instante en unidad dialéctica. Proyectar realidades imaginarias e imaginables como caleidoscópica mirada de experiencias poéticas. Vida de utopías como única razón de seguir existiendo, como otra opción de producción de subjetividad compartida e identificatoria de los territorios de las y los participantes, como resignificación del cuerpo y la formación de sus espacios íntimos y públicos, reconfigurando esas salas o espacios propios como el cuerpo, la casa, la escuela, el barrio, la ciudad.

Casa del Teatro sabe y entiende que, en términos generales, la ciudad de Medellín se ha caracterizado por un ejercicio teatral bastante experimental, que se ha visto enriquecido por la formación profesional desde la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, de donde se han graduado excelentes artistas que han contribuido al movimiento y al desarrollo de todos los lenguajes escénicos. De esta manera, coincidimos en afirmar que la ruptura que propone el teatro contemporáneo con las vanguardias y técnicas tradicionales tienen que ver, no solo con la propuesta de nuevas estructuras, representaciones y fabulaciones, sino, incluso con la expansión de los conceptos, la mezcla de lenguajes y otras identificaciones en el universo teatral.

Como creadores, también de teatro contemporáneo, proponemos mantener la triada fundamental entre autor, intérprete y público, ubicándolos en un plano horizontal y rizomático en donde estas figuras se mezclan y se imbrican, es decir, el intérprete es también autor de su propia dramaturgia escénica desde el movimiento, el cuerpo, la palabra y la sensación, pero donde el público es también un creador que participa de la lectura e interpretación con su actitud activa y receptiva. Por ello siempre reiteramos la necesidad de compartir en doble vía la experiencia creadora, la palabra y el gesto. Hablamos de que todo en el escenario cobra significado, y por ello no podemos abordar la puesta en relieve como un ejercicio ingenuo. En el proceso será común hablar de instalaciones, pretextos, metáforas, figuras retóricas, símbolos, factura e interpretación, tanto de las técnicas como de la hermenéutica, y que esta reflexión y conciencia sea aplicada a la realidad cotidiana.

Es importante el énfasis en postular juegos y actividades que permitan el acercamiento a varios lenguajes escénicos para develar cómo funcionan y cómo impactan en el escenario, jugar, compartir, explorar para crear y aprender. El teatro como una acción estética, formadora de cuerpos y ciudadanía.

La experiencia de todos los proyectos y procesos de formación que la Casa del Teatro ha implementado durante años y los procesos de investigación en y desde el teatro, servirán como pretexto para continuar con la práctica de una pedagógica, en donde el maestro y el estudiante comparten una experiencia en doble vía, en donde se practica la

investigación cualitativa para descubrir el hecho social y el lugar que habitan y construyen las y los participantes. Para éste tipo de población se desarrollará una metodología basada en el disfrute, la lúdica y el bienestar de los grupos de laboratorios escénicos, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, involucrando el apoyo de la comunidad y la familia; por lo tanto se articulará al menos un agente territorial entre, padres de familia, agentes educativos, líderes y /o integrantes de los laboratorios y entablar una comunicación entre el o los agentes con el fin de apoyar gestiones y alianzas para las distintas actividades y para su vinculación a estrategias formativas que desarrolla la Red y los programas de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín.

Con el laboratorio base de Casa del Teatro se hará un ejercicio más riguroso sobre técnicas de montaje de piezas breves, cuadros, sketches, escenas o gestos de teatro contemporáneo cocreados colectivamente, y tomando referencia e investigación de antecedentes y otras fuentes dramatúrgicas, que se espera puedan ser proyectados en diversos escenarios que la Red de prácticas artísticas de la Alcaldía de Medellín coordine, produzca o requiera.

4. Procesos a desarrollar y práctica artística en términos de construcción de ciudadanía

Los procesos que se desarrollarán en cada laboratorio están basados en prácticas artísticas que tienen que ver con potencializar en las y los participantes la creatividad, la experimentación, la reflexión y el pensamiento crítico y creativo en términos de construcción de ciudadanía social en la que el sujeto se relaciona, con su entorno, compuesto en su mayoría de personas con las que establece distintos lazos y relaciones, e identifica sus condiciones de diversidad y diferencia a través de los derechos fundamentales como ciudadanos.

La creatividad- toda práctica de formación debe encaminarse a la promoción del talento creador. A partir de herramientas creativas teatrales potencializa la imaginación y la observación que es la facultad que permite crear, además de romper con las estructuras racionales que la educación formal para el caso de la mayoría de los y las participantes ha racionalizado. El teatro contemporáneo nos da mucho material para deconstruir, des-aprender y permitirle a nuestra imaginación exaltar lo que pareciera insignificante a los ojos de los demás, para así construir propiciar un acercamiento al universo del arte y del teatro, entendiendo que cada ser humano es un posible gran artista.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Permitir el aprendizaje autónomo lo que significa respetar sus intereses e inclinaciones de todo tipo.
- Estimular los procesos creativos mediante la búsqueda de nuevas herramientas para explorar los conceptos aprendidos.
- Promover la libertad psicológica para permitir la expresión espontánea

- Reforzar la autoestima como seres creadores.
- Estimular a los y las participantes en las artes creadoras, la escritura teatral, la lectura de teatro, la luz, el sonido, la escenografía, el vestuario entre otros elementos que conforman una puesta en relieve.
- Estimular la experimentación y el encuentro de descubrimientos con el cuerpo, la respiración, como sinónimo de vida y de sabiduría, la voz, la interpretación y el espacio.
- Descubrir y cultivar el genio creador en niños, niñas, las y los adolescentes y jóvenes es de vital importancia en la educación transformadora.
- Elaboración de bitácora.
- Potencializar las habilidades artísticas de los integrantes que vienen trabajando en las diferentes redes mediante un proceso creativo y colectivo que integre la música, el teatro, las audiovisuales y la plástica.

la experimentación- Un elemento fundamental en todo laboratorio y necesario, donde se estudiará a partir del componente teatro contemporáneo un tema de interés, introduciendo las variables o fenómenos que puedan influir en él, y lleven a un trabajo teatral colectivo diferente, original y creativo.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Desarrollar la capacidad de escucha individual y grupal
- Estimular la creatividad
- Concebir el error como un aprendizaje
- Explorar el juego y la improvisación
- Explorar el cuerpo, la palabra, el gesto.
- Elaboración de bitácora

La reflexión- El teatro contemporáneo es una ayuda efectiva, dinámica y participativa que fomenta la reflexión, la motivación, la participación, el espíritu crítico, mejora de las habilidades sociales y la confianza en las propias capacidades, el trabajo en equipo, los valores como la solidaridad y el respeto, el diálogo, la convivencia, la empatía y la conciencia colectiva entre otras.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Estudiar los contextos sociales, territoriales y culturales: condiciones histórico políticas e ideológicas
- Fomentar el respeto y la opinión de los demás
- Manifestar los puntos de vista e ideas sobre lo que ocurre en el entorno inmediato y en el mundo, motivar la reflexión crítica, perder el miedo a opinar ● Situarlos ante los temas en una posición de debate y reflexión con el objetivo de aprender del otro y encontrar solución a los conflictos

- Utilizar herramientas teatrales adecuadas para romper los prejuicios, las inhibiciones y los condicionamientos existentes en la relación con el formador y entre los iguales y para estimular la participación, la liberación de la expresión y la creatividad.
- Elaboración de bitácora

El pensamiento crítico y creativo- Las habilidades del pensamiento son necesarias para el desarrollo de la comunicación asertiva, las habilidades artísticas y de escritura. El pensamiento crítico y creativo en el teatro contemporáneo es necesario porque promueve procesos afectivos, cognitivos a través del análisis, la reflexión e implementación de diversas estrategias del aprendizaje de modo que los y las participantes puedan realizar propuestas en la escena, alternativas de creación con originalidad para responder a esta sociedad multicultural.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Sensibilizar frente al contexto territorial para enseñar a entablar diálogos de comunicación a través del teatro
- Exposición y análisis de obras de teatro contemporáneo donde se analicen contextos políticos y sociales
- Elaboración de bitácoras
- Ejercicios teatrales de argumentación
- Ejercicios teatrales para la generación de nuevas maneras de ver, leer e interpretar un problema o una situación.

5. Contenidos didácticos, metodología, estrategias y herramientas

Contenidos didácticos

Casa del Teatro presenta un contenido desprovisto de pretensiones y en donde de nuevo es la palabra y la escucha el motor de las propuestas. Los contenidos particulares de cada laboratorio se deberán construir basados en un ejercicio de lectura de los intereses, expectativas, habilidades, actitudes, aptitudes y necesidades de los grupos que integren cada laboratorio, sin embargo, para Casa del Teatro es prioritario tener en el radar temas y contenidos que permitan abordar el universo del teatro contemporáneo, y para ello es fundamental hablar desde la lúdica (apta para la edad de cada laboratorio o semillero) sobre: entrenamiento actoral, entrenamiento corporal y vocal, acción escénica, puesta en relieve, actos de habla, dramaturgias del cuerpo, de los objetos escénicos, del actor, del espacio, de las luces, el sonido, la música, danza, artes visuales y plásticas.

La apropiación de metodologías lúdicas y reflexivas permitirán la construcción de confianzas, descubrir identidades o identificaciones de las y los participantes, fortalecimiento del grupo, liderazgos, animación de realidades, puestas en relieve contemporáneas y creación de historias. Entendemos que para hablar del cuerpo es importante poner en debate el tema del alimento, de la ecología y nuevamente el

tema de construcción ciudadana, el cuidado de sí y del otro, de las condiciones sanitarias actuales y que están obligando a un giro en nuestras cotidianidades, la recuperación y exploración creativa de materiales, bitácoras y la construcción del cuerpo (otros feminismos y otras masculinidades).

Metodología

El siguiente punto contiene la metodología que se impartirá en los 4 laboratorios en la comuna 11, 12, 13 y laboratorio base de Casa del Teatro cada uno con un cupo de 20 participantes para un total de 80 beneficiarios que se esperan en un periodo de seis meses (julio – diciembre 2023). Para esta selección, se realizará la identificación de los beneficiarios en coordinación con la Secretaría de Cultura Ciudadana y un diagnóstico con cada una de los núcleos familiares de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios, incluyendo los aliados territoriales en aspectos como el acceso a internet, a espacios disponibles para la participación, exploración y proyección, acceso a herramientas tecnológicas, disposición de un acudiente, familiar o tutor para desarrollar la propuesta de interacción con las y los participantes.

Objetivos Metodológicos:

- Fomentar y estimular la creatividad y la experimentación con niños, niñas, las y los adolescentes, las y los jóvenes y las personas adultas que hacen parte del proceso desde 2021 y las nuevas personas que se integrarán por la convocatoria 2022, a través de propuestas formativas y creativas en teatro contemporáneo, mediante la ejecución de ejercicios multidisciplinarios que fomenten, fortalezcan y potencien la creación escénica con prácticas comunitarias y colaborativas en los territorios y diversas comunidades y barrios de las comunas 11 (Laureles-Estadio), 12 (La América), 13 (San Javier), laboratorio base Casa del Teatro.
- Realizar una muestra final del proceso de cada laboratorio territorial y el laboratorio base de Casa del Teatro para que pueda ser difundida y proyectada a través de presentaciones en la sala de Casa del Teatro, en otras salas de la ciudad y en festivales locales, según la oferta. Y/o en los eventos de proyección y de articulación con toda la Red de prácticas artísticas de la ciudad de Medellín, a la que pertenece la Red de creación escénica.

Se conformarán tres laboratorios territoriales y uno base siendo así:

1. Laboratorio 1: (Nuevo grupo en convocatoria y proceso de conformación) Grupo de Jóvenes de la comuna 11. Se realizará en el Barrio Carlos E Restrepo en el Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.

2. Laboratorio 2 : Este grupo viene en proceso del año 2022 comuna 13 barrio La Pradera. Niños, niñas y adolescentes entre 8 y 13 años. Se realizará en la escuela La Pradera de la I.E. Santa Rosa de Lima

3. Laboratorio 3: Este grupo viene en proceso del año 2022, Jóvenes y adultos de la comuna 12 (La América) y el Barrio Belencito de la comuna 13, con el apoyo de la Corporación Culturizzarte, y quienes además de ser un grupo juvenil de Secretaría de Juventud y un agente promotor del fomento del arte y la cultura, son un grupo priorizado por programas de la Secretaría de No Violencia de la Alcaldía de Medellín.

4. Laboratorio Base: Se continuará con el proceso del Laboratorio base de Casa de Teatro, que cuenta con un grupo de 20 integrantes que vienen en proceso de la Red desde el año 2021 donde ingresaron participantes del territorio, un equipamiento cultural de la Red e-crea de la Secretaría de Cultura ciudadana que tiene impacto en las comunas 12 y 13. Lugar donde se realizará: Casa del Teatro de Medellín.

Periodicidad e intensidad horaria

La periodicidad de los laboratorios escénicos para 2023 es de 4 horas semanales, en los que los artistas formadores encargados son profesionales titulados en las artes escénicas con posgrados, estudios, investigaciones y procesos creativos vigentes, que gozan de reconocimiento y legitimidad en la ciudad, por su experiencia y el desarrollo de su obra creativa.

En estas 4 horas semanales el artista formador debe asegurar el completo proceso de planeación, desarrollo, registro y reflexión de cada encuentro, que se consignará en los dispositivos desarrollados por Casa del Teatro para tal fin.

Los artistas formadores encargados de cada laboratorio deberá garantizar la navegación por tres ejes temáticos (actuación, trabajo psicofísico y técnica vocal) con el tema de teatro contemporáneo bajo el concepto de puesta en relieve y actos de habla, para lo cual la Casa del Teatro propone un ejercicio de acompañamiento con otros artistas formadores que serán invitados al proceso de la RED como valor agregado, en recursos humanos, de aprendizaje, cocreación y económicos que aporta Casa del Teatro en 2023.

Desarrollo Metodológico:

Cada Laboratorio incluyó una pregunta orientadora transversal para su desarrollo metodológico que tiene que ver con las experiencias de los participantes, la construcción de ciudadanía, las realidades del territorio y las acciones de incidencia cómo visibilizar problemáticas en el territorio, todo esto como herramientas para el proceso y las muestras finales.

Laboratorio 1 comuna 11:

¿Cómo desde el teatro, se exploran las emociones para la vida?

El arte es un ente transformador, qué posibilita el proceso del conocimiento de las emociones y el cómo tramitarlas para hacer de ellas una herramienta útil, que se pueda utilizar tanto en la vida como en el teatro. El teatro puede ser una guía para que los niños, niñas y adolescentes, puedan tramitar de una manera libre y segura sus emociones , puesto que de esto poco se habla en entornos y espacios comunes y cotidianos. El teatro posibilita la expresión y desarrolla las habilidades comunicativas para la vida.

Laboratorio 2 comuna 13:

¿Cómo promover el bienestar físico y mental desde el teatro en los y las niñas de 8 a 14 años de la comuna 13?

El cuerpo y su movimiento pueden visibilizar estados emocionales y patrones mentales, ofreciendo herramientas y recursos para transitarlos y transformarlos dando lugar así a espacios de autoconocimiento, promoviendo el bienestar físico y mental en el ser humano.

Laboratorio 3 comuna 12 y 13:

¿Cómo sembrar el teatro como práctica protectora de las vidas y los sueños de los y las jóvenes y adolescentes del territorio Belencito, a partir de la semilla sembrada el año pasado, 2022 en el proceso de la Red de Creación de Artes Escénicas?

"Un día dejó que el olor del pino y de la lluvia la abrazaran, se puso en el cabello flores del viento y cuando su vientre tuvo nueve lunas, tejió un atrapasueños. El canto del viejo
chamán anunciaría, una vez más, que el círculo de la vida felizmente crecía"
Vera Carvajal

La propuesta con el laboratorio de jóvenes y Adolescentes Belencito, es retomar lo central del proceso anterior, el planteamiento que se fue construyendo, el cual se acoge bajo la imagen de Hilos de memoria. Hilos que confluyen en un presente donde se encuentran con el otro.
Los hilos de memoria, no obstante, se remontan a distintas latitudes, y orígenes de distintos sujetos y colectivos familiares. Distintos orígenes que confluyen, tiempo presente donde, a través del tiempo, distintas trayectorias convergen en un vórtice común. Espacio concéntrico, playa donde desembocan ríos innumerables, después de haber cruzado múltiples circunstancias, situaciones, eventos, muchas veces fortuitos.
Playa llena de viejos objetos, vestigios, que son a la vez tesoros de memoria, playa donde han encallado restos de troncos, antiguos maderos que arrojó la corriente.
Llegar entonces al aquí y ahora que representaría con la imagen del atrapasueños, donde hilos antiguos desembocan en un centro único y común, tejiéndose, entretejiéndose en

este presente donde se decide encontrarnos, reconocernos, compartir y caminar con el otro y la otra, con otros un tiempo y un trayecto, movilizados por preguntas, prácticas, horizontes y sueños comunes.
Para caminar hay que unirse, hacer una red donde esos recorridos previos de cada uno se trenzan en fina urdimbre para fortalecer el ser, el hacer, el sentir y el pensar de cada uno. Tejido de afectos, de sentires, de vivencias en común, alrededor del teatro como práctica protectora frente a entornos hostiles. Como forma de anidar un sueño, de cuidarlo y de cultivarlo. De hacer posible que la esperanza prevalezca aun cuando todo en el medio te dice lo contrario, aún cuando existen múltiples barreras y dinámicas que te hace difícil desplazarte, salir a la calle, mirar, escuchar, decir, hablar y también, en otros niveles, hacen complejo hasta suplir las necesidades básicas propias y de la familia. Dinámicas impuestas por poderes emplazados en los territorios, que imponen límites y fronteras a los cuerpos, a las relaciones, a las acciones, a las vidas.

Las mentes no obstante son ilimitadas en su vuelo. Las almas-hilos, y sus trayectorias, las cuales se juntan y entretejen en el atrapasueños- pueden conservar la llama del sueño y proyectarlo hacia el futuro, de manera que éste deje de ser una quimera, para empezar a hacerse realidad. Por el agujero que debe quedar en el medio del atrapasueños, se van las pesadillas, huyen los malos presagios, los miedos, las incertidumbres, al ver que el tejido común es fuerte y afianzado. Al huir la pesadilla, se hace posible la esperanza de que la realización del sueño puede ser posible.

La idea es que, durante el proceso, cada uno pueda tejer su atrapasueños, uno físico y real, y aprender a hacerlo, como símbolo de cómo el teatro y el arte protege la vida y los sueños y la existencia misma de cada ser humano y particularmente del o la joven. Unido a este objeto ritual, simbólico y entrañable, que quedará con ellos y ellas, haremos la construcción de una puesta en escena que toma el atrapasueños como imagen generadora para seguir avanzando en la creación, a partir del proceso vivido, retomando ese guion que se hizo como producto de la creación colectiva del año anterior, y poder transformarlo con las nuevas creaciones de los y las integrantes nuevos y antiguos, a partir de nuevas interacciones. Es esta la propuesta, que irá evolucionando en profunda conexión con los elementos y hallazgos que vayan surgiendo en el proceso.

Esta propuesta, va en consonancia con la propuesta del maestro Gilberto Martínez de Puesta en relieve, la cual constituye la base teórica y práctica de la actual propuesta que Casa del teatro lleva a los territorios. La propuesta es la de alimentar y construir la escena a partir de temas que van surgiendo en la realidad, la del contexto y la del grupo, de problemáticas y eventos que de lo contrario pasarían desapercibidos y que, a través de la puesta en escena y sus múltiples materias lenguajes, como la luz, el vestuario, la dramaturgia del actor, la música, la utilería, se hacen visibles escénicamente, permitiendo que el teatro cumpla su función social de relievar, visibilizar aconteceres que de lo contrario se vuelven parte del paisaje.

Laboratorio Base Casa del Teatro:

¿Cómo indagar, escarbar, analizar y crear: La Identidad?

Aunque el Teatro Contemporáneo se enmarca desde la segunda mitad del siglo XX, es bueno tener en cuenta que en las últimas décadas los cambios socioculturales han sido demasiado fuertes y de alguna manera esto también nos pone a pensar que nuestra contemporaneidad se enmarca en un tiempo más reciente, no en el siglo XX, sino en el siglo XXI.

El mundo hoy es rizomático, diverso, globalizado, virtualizado, tecnológicamente muy avanzado y con un cambio de concepción espiritual que encaja con los últimos descubrimientos de la física cuántica, conciliando algunas prácticas "religiosas" de conexión trascendental, con la ciencia. Con este nuevo descubrimiento, la razón (la modernidad) queda reducida a un simple y pequeño elemento que hace parte de algo infinitamente más grande y variado: El Universo, el todo, en relación con el elemento más ínfimo que está en cada una de las cosas que lo constituyen: el quantum. El cuerpo no es sólido, es vacío cargado de conexiones energéticas.

La conciencia de identidad en sí misma/sí mismo, está mediada por el cuerpo. La conciencia de la identidad de otros y otras, en cambio, es fragmentada para quien la percibe: Está su cuerpo, siempre cambiante y con múltiples identidades, está su voz sin cuerpo (en las llamadas, por ejemplo), está la foto, el video, el avatar, el metaverso. Son muchos elementos que sustituyen o expanden el cuerpo: las redes sociales, lo virtual. Las prótesis también hacen su lugar en el cuerpo orgánico, la inteligencia artificial crea nuevas realidades. La ciencia, analizando la funcionalidad del cuerpo humano, ha creado sustitutos a partir de prótesis y de robots. ¿Dónde comienza y dónde termina la identidad? ¿Soy lo que soy, sin posibilidad de cambiar? ¿Puedo ser lo que quiero ser? ¿Lo que quiero sí es realmente lo que quiero? ¿Lo que pienso es mi pensamiento?

El Teatro es un espacio propicio para reflexionar el concepto de identidad desde una postura contemporánea, a partir de los procesos creativos con los actores y las actrices del Laboratorio Base, quienes disponen sus cuerpos como materia prima para la creación de historias, acontecimientos, acciones, emociones, sensaciones, relaciones y narrativas que cuestionan, vivencian o expresan desde nuevas perspectivas o enfoques, nuestra condición humana.

Somos conscientes de cómo la salud mental está afectada en muchas personas en el momento actual y luego de la pandemia. Somos conscientes de los resortes de violencia cotidiana, tanto en lo privado como en lo público, que esto genera.

El "yo soy" aparentemente más libre y con más posibilidades de autodeterminación en nuestra época, está aún sujeto a las condiciones socio culturales, familiares y económicas del contexto en que se instaura, afectando la psiquis, la libertad, la expresión y la autoafirmación.

La velocidad del tiempo, la conciencia de lo efímero, inestable y mutables de nuestra identidad, la subjetividad condicionada aún por la sujeción, si quizá ya no tanto de las instituciones, sí por los medios de comunicación, los paradigmas de comportamiento que

promueven las redes sociales y por la generación de seres de consumo que promueve el sistema.

Partiendo de la premisa de la Casa del Teatro, de que *"el Arte Teatral es un "constructo" (categoría que nos permite organizar experiencias y datos de la realidad) haciendo evidente su función social",* la pregunta por la identidad es relevante y necesaria, teniendo en cuenta no solo las fuerzas que limitan o coartan nuestro potencial como individuos, sino también, la nueva perspectiva del ser, y en consecuencia, de la realidad misma, que nos aporta los nuevos descubrimientos de la física cuántica incitando a conocer el funcionamiento de la mente, que escarba el "yo poderoso" sepultado en el inconsciente colectivo después de muchos maltratos psicológicos, trasladados de generación en generación, propiciados por la cultura patriarcal y los sistemas de poder.

Teniendo en cuenta las preguntas formuladas por cada formador se plantea un desarrollo metodológico por etapas:

La primera etapa de actividades irá dirigida a la caracterización de los y las integrantes del laboratorio, aplicando el formato entregado por la Red de Creación Escénica donde se formulan y desarrollan preguntas que tienen que ver con las herramientas y fortalezas artísticas que traen de afuera, así como sus experiencias, vivencias y particularidades correspondientes al entorno público y privado de cada uno. Se conocen los intereses y motivaciones de los y las participantes a través de actividades que involucren la presentación del grupo y sus dinámicas, el aprendizaje de los nombres, la generación de acuerdos, promoción de la confianza y la sensación de pertenencia a un equipo de laboratorio teatral. Suelen estar combinados con ejercicios básicos de respiración, juegos teatrales, expresión corporal, danza y voz. Se realizará una introducción a los contenidos de los laboratorios y del semillero, al teatro contemporáneo y lecturas de escenas y obras de teatro contemporáneo escritas por jóvenes dramaturgas y dramaturgos de Medellín. De acuerdo a éste estudio y en compañía de los participantes, se escogerá el tema a trabajar que sea adecuado para la edad de los participantes y que cumpla con el enfoque que se viene planteando.

En la segunda etapa se empezará a incluir poco a poco ejercicios basados en los principios de la biomecánica (Grotowski, 1981), del hatha yoga (Ianantouni, 2009) o las propuestas metodológicas del actor Yoshi Oida (Oida, 2010) con el propósito de iniciar un camino lúdico, experimental, creativo donde un ejercicio una dinámica de grupo o una improvisación son en sí mismos escenas del futuro trabajo final de puesta en relieve, siendo el eje el conocimiento y disociación del cuerpo individual y colectivo.

En la tercera se realizarán ejercicios de actos de habla donde nos encontraremos con los lenguajes no verbales, y se romperá con el trabajo de la historia lineal, impartiendo la fusión de tendencias escénicas y la importancia del lenguaje del cuerpo, la tecnología y otros métodos de expresión artística. Se podrán montar escenas incluso sin palabras, acercándonos a la creación escénica contemporánea, en la que el texto es importante pero no detenta la hegemonía, lo que implica muchas veces un salto sin red para el formador, que debe familiarizarse con el riesgo y debe dejarse

sorprender durante el proceso. Dentro de este enfoque teatral primará la aprehensión-sensorial donde la reflexión pasa a un segundo plano y prima la visceralidad "El estómago piensa", es así como se concibe la emoción dialéctica donde la importancia reside en mayor medida en los objetos que vamos a utilizar en el laboratorio y en los lenguajes poéticos escénicos que se van a plantear para la muestra final.

En la cuarta y última etapa abordaremos el trabajo psicofísico enfocado en Grotowski (Grotowski, 1981) y actos de habla, llevando a cabo acciones en respuesta a objetos, mobiliario/objetos, o un espacio determinado serían la base de la creación teatral. Los ejercicios en los espacios elegidos por los y las participantes para trabajar, bien sea desde la casa, el parque, la sala de teatro entre otros, que se irán convirtiendo poco a poco en futuras puestas en relieve. Estos objetos y espacios deberán tomarse desde
la cuidada selección y por la capacidad o potencia de los mismos para resignificarlos, transformarlos, animarlos, y con ellos sumergirse en el tema que se esté tratando.

Después de haber dialogado con estas cuatro etapas, con el tema ya claro y un fondo de archivo documental que se ve evidenciado en una bitácora que los y las participantes fueron realizando donde consignaron sus experiencias y vivencias, se realizan los ensayos generales y la producción de la puesta en relieve final, la socialización y muestra de los procesos del 2023.

6. Cronograma de las acciones de cobertura

Cobertura	Fecha	Lugar	Hora	Profesional
1	24 de agosto	Parque Lineal los sentidos comuna 13 barrio Belencito	6:30 a 7:00	Patricia Carvajal
2	7 de septiembre	Complejo Acuático Atanasio Girardot comuna 11	4:00 a 5:00	Carolina Chalarca
3	10 de septiembre	Jardín Botánico, Fiesta del libro	2:00 a 2:45	Tania Granda
4	10 de septiembre	Jardín Botánico, Fiesta del libro	1:00:00a 1:45	Natalia Cárdenas
5	19 de septiembre	Casa del Teatro de Medellín	4.00 a 5:00	Diego Casas

7. Cronograma

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Productos
Mes 1	1. Legalización del proceso contractual. 2. Participación en reuniones y capacitaciones de la RED 3. Inicio convocatoria 4. Contextualización y articulación	1.Articulación e identificación de agentes culturales del territorio. 2.Visitas y recorridos 3.Convocatoria. 4.Producción de piezas de difusión. 5.Planeación del proceso pedagógico. 6.Contextualización y articulación	1.Articulación e identificación de agentes culturales territorio. 2.Visitas y recorridos 3.Convocatoria y preinscripción 4.Planeación previa del proceso 2022. 5.Contextualización y articulación	1. Confirmación de preinscripción 2. Entrega de informe 1 y SUB 3. Reuniones internas de CDT de coordinación	1. Plan de trabajo 2. Bases de Datos 3. Formato de preinscripción 4. Piezas de Convocatoria
Mes 2	1.Reuniones de la RED 2.Inicio al proceso de formación. 3.Inscripción formal de beneficiarios. 4.Encuentro 1 de formación con laboratorios y semilleros (intensivo) 5.Elaboración de bitácoras. 6.Seguimiento en territorios	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Encuentro 2 de formación con laboratorios y semilleros (intensivo) 3. Elaboración de bitácoras. 4. Definición de kits y materiales	1. Reuniones de la RED 2. Encuentro 3 de formación con laboratorios y semilleros (intensivo) 3. Primera muestra de 4. Elaboración de bitácoras. 5. Producción de kits 6. Seguimiento proyecto Valorarte	1.Encuentro 4 de formación con laboratorios y semilleros (intensivo) 2.Elaboración de bitácoras. 3.Consolidación de información mensual del proceso 4.Entrega de SUB. 5.Producción de kits	1. SUB seguimiento 2. Archivo documentos y bitácoras de proceso 3. Resultado creativo 1 4. Piezas de difusión
Mes 3	1.Reuniones de la RED 2.Encuentro 5 de formación con laboratorios y semilleros. 3.Elaboración de bitácoras. 4.Planeación de ejercicio de Recorrido territorial. 5.Entrega de kits laboratorios	1.Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2.Encuentro 6 de formación con laboratorios y semilleros. 3.Elaboración de bitácoras. 4.Producción de ejercicio de recorrido territorial. 5.Entrega de kits semillero	1.Reuniones de la RED 2.Encuentro 7 de formación con laboratorios y semilleros. 3.Elaboración de bitácoras. 4.Realización ejercicio de recorrido territorial 5.Seguimiento proyecto Valorarte	1. Encuentro 8 de formación con laboratorios y semilleros. 2. Elaboración de bitácoras. 3. Consolidación de información mensual del proceso 4. Entrega de SUB 5. Entrega Informe	1. SUB seguimiento 2. Archivo documentos y bitácoras de proceso 3. Resultado creativo 2 4. Piezas de difusión

Mes 4	1. Reuniones de la RED 2. Encuentro 9 de formación con laboratorios y semilleros. 3. Elaboración de bitácoras. 4. Planeación ejercicio de intercambio y ensamble. 5. Seguimiento en territorios	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Encuentro 10 de formación con laboratorios y semilleros. 3. Elaboración de bitácoras. 4. Producción ejercicio de intercambio y ensamble	1. Reuniones de la RED 2. Encuentro 11 de formación con laboratorios y semilleros. 3. Elaboración de bitácoras. 4. Realización ejercicio de intercambio y ensamble. 5. Seguimiento proyecto Valorarte	1 Encuentro 12 de formación con laboratorios y semilleros. 2 Elaboración de bitácoras. 3 Consolidación de información mensual del proceso 4 Entrega de SUB	1. SUB seguimiento 2. Archivo documentos y bitácoras de proceso 3. Resultado creativo 3 4. Piezas de difusión
Mes 5	1. Reuniones de la RED 2. Planeación muestras finales 3. Encuentro 13 de formación con laboratorios y semilleros. (intensivo) 4. Elaboración de bitácoras. 5. Seguimiento en territorios	1.Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2.Planeación muestras finales 3.Encuentro 14 de formación con laboratorios y semilleros. (intensivo) 4.Elaboración de bitácoras.	1. Reuniones de la RED 2. Preproducción de muestras finales 3. Encuentro 15 de formación con laboratorios y semilleros. (intensivo) 4. Elaboración de bitácoras 5. Seguimiento proyecto Valorarte	1. Preproducción de muestras finales 2. Encuentro 16 de formación con laboratorios y semilleros. (intensivo) 3. Elaboración de bitácoras 4. Consolidación de información mensual del proceso 5. Entrega de SUB 6. Entrega Informe 3	1. SUB seguimiento 2. Archivo documentos y bitácoras de proceso 3. Resultado creativo final 4. Piezas de difusión
Mes 6	1.Programación y producción de muestras finales	1.Reuniones de evaluación y finalización del proceso CDT	1.Consolidación de informes finales	1. Consolidación de información mensual del proceso 2. Entrega de informe final SUB	Observaciones, liquidaciones

8. Referentes bibliográficos que se tendrá en cuenta para el trabajo de en los laboratorios

- GROTOWSKI, Jerzy (1981): Teatro de laboratorio, Barcelona, Tusquets, 1981. Para conocer mejor el método de trabajo llamado biomecánica.

- OIDA, Yoshi (2010): Los trucos del actor, Barcelona, Alba, 2010. Guía para buscar inspiración para ejercicios en el taller de Teatro.

- IANANTOUNI, Stella (2009): Hatha yoga, Barcelona, Albatros, 2009. Para iniciarse en las técnicas del hatha yoga.

- MARTÍNEZ ARANGO, Gilberto. El trabajo teatral bajo la concepción de puesta en relieve y actos de habla. Medellín : G. Martínez, 2014. 345 p

- Antología didáctica del teatro latinoamericano contemporáneo. México : Bonilla Artigas Editores, 2012. 594 p.

-Teatro norteamericano contemporáneo. México : El Milagro, 2003. 695

- GARCÍA, Santiago. El cuerpo en el teatro contemporáneo. Bogotá : Corporación Colombiana de Teatro, 2007. 268 p.

- Teatro polaco contemporáneo. México : El Milagro, 1996. 695 p.

- Duque Mesa, Fernando. Dramaturgias experimentales contemporáneas : el teatro experimental e investigación. Bogotá : Investigación Teatral, 2007. 368 h.

-Pavis, Patrice. Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo. México : Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, 2016. 374 p.

-CASTAGNINO, Raúl H. Semiótica, ideología y teatro hispanoamericano contemporáneo / Raúl H. Castagnino. Buenos Aires : Nova, 1974. 268 p.

-Teatro colombiano contemporáneo : antología. Madrid : Centro de Documentación Teatral, 1992. 995 p.

-Teatro breve hispanoamericano contemporáneo. Madrid : Aguilar, 1969. 362 p.

-GUERRERO ZAMORA, Juan. Historia del teatro contemporáneo. Barcelona : Juan Flors, 1962. 581 p. il.

-STRINDBERG, August. Teatro contemporáneo. Barcelona : Bruguera, 1983. 440 p.

- Teatro cartagenero contemporáneo. Cartagena : Alcaldía Mayor de Cartagena, 1994. 189 p.