Bitácora
Sistematización de la experiencia

Datos de contexto

Red: Creación Escénicas Énfasis (lote) :1 Performance y performatividades o teatralidades múltiples

Laboratorio de Creación (Grupo): 3

Participantes (Comuna, Barrio, etc): 10 La Candelaria

Fecha: Del 21 de noviembre al 22 diciembre 2023 – lunes y martes
Horario: 4:00 p.m. – 6:00 p.m. Lugar: Agité Teatro

Artista Formador: Alejandro Puerta Restrepo

Observaciones proceso de exploración artística

A lo largo del proceso de exploración artística, se ha evidenciado un destacado nivel de conexión y cohesión grupal entre los participantes. Las dinámicas de afiliación y la apertura emocional han contribuido a la creación de un ambiente de confianza y camaradería, facilitando así el desarrollo creativo y auténtico de cada individuo.

La creatividad y la autenticidad han sido aspectos centrales en este proceso, marcado por la exploración de la nariz roja y otros elementos clownescos. Cada participante ha logrado abrazar su singularidad y llevarla al escenario, demostrando un crecimiento significativo en la expresión de su creatividad y autenticidad.

La aplicabilidad práctica de los conocimientos adquiridos ha sido una dimensión crucial del proceso. La interacción con el público y otros ejercicios prácticos ha fortalecido la capacidad de los participantes para reaccionar desde el estado clown ante diversas situaciones, consolidando así su aprendizaje de manera tangible.

La flexibilidad y adaptabilidad han sido elementos esenciales, especialmente considerando las posibles ausencias en diciembre. La capacidad del grupo para ajustarse a las circunstancias ha permitido que el proceso continúe fluidamente, destacando un compromiso constante de los participantes con su formación.

El desarrollo personal y expresivo ha sido evidente a lo largo del taller. La seguridad en el escenario, así como la capacidad para expresar ideas y emociones de manera clara y auténtica, han experimentado un notable aumento desde el inicio del proceso.

El compromiso continuo de los participantes a pesar de posibles desafíos logísticos en diciembre subraya la importancia y el valor que atribuyen al proceso formativo. La asistencia constante y la participación activa reflejan un alto grado de interés por parte del grupo.

Se destaca el impacto social y artístico que este proceso tiene potencial para generar. Ofreciendo un espacio donde los jóvenes pueden expresarse libremente y desarrollar habilidades integrales a través del arte, la proyección futura del clown hacia la acción social y artística promete contribuir positivamente a la comunidad.

En resumen, este proceso de exploración artística va más allá de la simple actuación, centrándose en la formación integral de los participantes. La conexión con la sensibilidad y la creatividad ha propiciado un desarrollo holístico que se manifiesta no solo en el escenario, sino también en la forma en que los participantes se relacionan y expresan en su vida cotidiana. Este sin lugar a dudad es el punto de partida y de provocación para consolidar el semillero de payasos de Agité y a futuro nutrir las diferentes facultades de artes de la ciudad.

Reflexión aspectos socio culturales del grupo y fortalecimiento de capacidades (imaginación, juicio crítico, disfrute, práxis ética, afiliación, sensibilidad …)

La exploración artística del grupo ha revelado aspectos socio-culturales ricos y diversos que han influido de manera significativa en el fortalecimiento de diversas capacidades entre los participantes.

Desde una perspectiva sociocultural, la diversidad de experiencias previas en teatro y la participación en otros procesos de la red de creación escénica han aportado una riqueza única al grupo. Esta diversidad ha actuado como un catalizador para el intercambio de ideas y perspectivas, enriqueciendo así el proceso formativo. La conexión entre los participantes va más allá de la exploración artística, extendiéndose hacia la construcción de relaciones sólidas y duraderas.

El fortalecimiento de la imaginación ha sido evidente a lo largo del proceso. La capacidad de los participantes para sumergirse en situaciones absurdas y expresar su creatividad a través del clown ha sido un testimonio del poder de la imaginación como motor impulsor de la expresión artística.

El juicio crítico se ha visto fortalecido a medida que los participantes han reflexionado sobre sus propias actuaciones y las de sus compañeros. La capacidad para evaluar de manera constructiva y receptiva ha promovido un ambiente de aprendizaje continuo, donde cada uno se convierte en un crítico reflexivo de su propio trabajo y el de los demás.

El disfrute ha sido una constante a lo largo del proceso. La alegría de descubrir el clown interior, de reírse de sí mismos y de compartir momentos lúdicos ha creado un ambiente positivo y motivador. Este disfrute no solo se limita al escenario, sino que se ha traducido en una actitud más positiva y receptiva en la vida cotidiana de los participantes.

La práxis ética se ha manifestado a través del respeto mutuo y la aceptación de las diferencias individuales. La creación de un espacio inclusivo y libre de juicios ha fomentado la ética del cuidado hacia los demás participantes, generando un ambiente donde la confianza y la colaboración florecen.

La afiliación se ha convertido en un aspecto fundamental del proceso, creando lazos de amistad y colaboración que trascienden las sesiones de formación. La conexión grupal ha fortalecido el sentido de pertenencia y ha proporcionado un apoyo valioso en el viaje artístico y personal de cada participante.

La sensibilidad, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, ha sido cultivada a lo largo del proceso. La exploración de la máscara neutra, la conexión con la nariz roja y la incorporación de la ingenuidad y la tontera del niño han permitido a los participantes conectarse de manera más profunda con sus emociones y expresarlas de manera auténtica.

En conclusión, la exploración artística en este grupo no solo ha sido un camino hacia la formación del clown, sino también un viaje de fortalecimiento de capacidades socio-culturales. Desde la imaginación y el juicio crítico hasta el disfrute, la práxis ética, la afiliación y la sensibilidad, cada aspecto se ha entrelazado para crear un espacio enriquecedor que va más allá del escenario, dejando una huella significativa en la vida de los participantes.

Otras observaciones particulares

El arte se erige como una herramienta fundamental en la forja de ciudadanos más íntegros. Al trabajar de forma paralela en la resolución de conflictos, promueve la integración y el respeto por las ideas ajenas. Dentro de este vasto mundo artístico, el teatro, en particular, destaca al propiciar la colaboración hacia un objetivo común, partiendo desde la esencia de cada individuo.

El clown, en este contexto, emerge como un revelador de identidad innegable. Refuerza la singularidad de cada uno y se erige como un territorio dramático único. La teatralidad que se desprende del enfoque en el clown experimenta una expansión cada vez más notoria en el ámbito global.

En el seno de este proceso, el ser humano encuentra un espacio seguro para expresar su libertad y creatividad. Agité y el laboratorio se erigieron como lugares seguros para los participantes, permitiéndoles sentirse auténticos y protegidos. Este aspecto no solo es fundamental en el ámbito artístico, sino también en el cuidado esencial de cada ser humano y, por ende, de los futuros artistas.

Además de ser una experiencia de autodescubrimiento, el clown se convierte en objeto de estudio y práctica. Sus principios teatrales requieren ser adquiridos mediante la repetición, la confrontación al público y la disciplina. A pesar del limitado tiempo disponible, los participantes se entregaron por completo, incluso ensayando por fuera del taller para perfeccionar su actuación de cara a la muestra final.

La experiencia de presenciar el proceso, desde las primeras etapas hasta los momentos previos a la actuación, fue emotiva. La atención dedicada a las últimas correcciones, la reflexión sobre el vestuario, las luces y el maquillaje, constituyeron un hermoso testimonio del corto pero intenso camino recorrido en este aventurero viaje que es la exploración del clown.