Bitácora
Sistematización de la experiencia

Datos de contexto

Red: de Creación Escénica de Medellín Énfasis (lote): 12 Dramaturgias Escénicas.
Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorio de Creación Escénica Jóvenes San Cristóbal.
Participantes (Comuna, Barrio, etc): San Cristóbal, Comuna 60.
Fecha: OCTUBRE DE 2023
Horario: Sábados de: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Lugar: UVA NUEVO OCCIDENTE.
Artista Formadora: Ana Cristina Roldán.

OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

En el mes de OCTUBRE, el Laboratorio de niños y niñas de San Cristóbal exploro y, creo y construyó la puesta escénica, para la muestra final. Fue el momento y espacio, para recoger y poner en práctica, lo trabajado durante el desarrollo del laboratorio de creación de artes escénicas, donde recogemos los materiales y le damos un orden y una organicidad en escena. En esta última etapa, de trasgresión, creación, la atmósfera de trabajo se enfocó en la composición de la dramaturgia escénica, luego, de reconocer nuestras narrativas, intereses, ideas y sentires, de compartir ideas de probar e improvisar, se acordó la adaptación, del cuento El Mago de Oz, al descubrir analogías, con las narrativas, de las diversas historias, creadas e improvisadas por los niños y niñas, durante la etapa de modulación, del intercambio de saberes. Adicionalmente el cuento nos ofreció una estructura de donde partir, para componer y descomponer la puesta en escena, hasta llegar a la estructura final de nuestra puesta en escena. Los niños y niñas en este proceso, mostraron gran interés, fogosidad y compromiso, e incluso los padres de familia se involucraron desde un lugar más activo y con mayor interés y colaboración. Las ideas, propuestas de e intervenciones de los chicos fueron fundamentales en esta etapa.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dinámica de liberación de tenciones, relajación, respiración y estiramiento.

Lectura y análisis de las historias a poner en escena. Identificando, situaciones, personajes, escenas y estructuras de acción.

Lluvia de ideas de las formas posible de representar las historias.
Grupalmente explorar y componer los personajes.
Explorar desde la improvisación y probar las propuestas expresadas previamente.
Realizar los ejercicios, puestas escénicas.
Lectura de la obra teatral “el señor Olvido y el hada del recuerdo”, obra que veremos en el auditorio de la Uva, terminada la sesión. analizando, la estructura de la obra, las escenas y sus situaciones, el desarrollo de los personajes e identificar y expresar lo que entienden por el mensaje en la dramaturgia.
Encuentro de intercambio, con otros Laboratorios de la red de creación de artes escénicas, y con otros Laboratorios de las redes, de danza y plásticas. donde se realizaron actividades que involucraron a grandes y chicos; niñas, niños, adolescentes y acompañantes, padres, madres, abuelas, artistas formadores y coordinadores, en una participación activa de las muestras, talleres y exposiciones.
Dinámica de seguimiento, tipo cardumen, que lidera cada uno de los participantes.
Dinámica de actuación, al imitar, replicar emociones, cada participante propone una emoción que el grupo en su totalidad replica, al tiempo que se incentiva la imaginación, al tener que crear un objeto diferente cundo pasa una cajita mágica que contiene lo que puedas imaginar y entregar a alguien con cada emoción.
Lectura de la obra el mago de oz, obra escogida por los participantes ya que contenía historias y personajes a sus historias. La premisa fue ir analizando las espacialidades, dentro y fuera de escena, ubicación, desplazamientos, entradas y salidas.

Realización del bosquejo escénico, de la obra a poner en escena en la muestra final, en el escenario, repitiendo los cambios de mayor dificultad.

Conversatorio y reflexión final, en mesa redonda, donde los niños, niñas, y padres presentes, comparten sus apreciaciones, ideas, inquietudes y sentires.

Dinámicas de ejercicios para el calentamiento corporal y vocal.

Ensayo de la obra, definiendo y fijando cada vez, con mayor detalle, acogiendo siempre las propuestas de los niños y niñas participantes.

Ensayo de la puesta escénica de las escenas o transiciones de estas, donde se observe mayor dificultad para los participantes.

DIFICULTADES:

Los ensayos de la puesta en escena, es una jornada ardua para las edades de los chicos lo que hace que en algunos momentos se genere algo de dispersión, situación que se va disolviendo en el pasar las sesiones, donde el ensayo de la obra se hace más fluido, al no tener que repetir intervenciones, transiciones o escenas. Aún, algunos participantes, llegan retrasados, o no pueden asistir lo que entorpece un poco, el desarrollo de los ensayos.

INTERCAMBIO:

Sábado 14 de octubre, entre 2:00 p.m. a 5:00 p.m. tuvo lugar un encuentro de intercambio, con otros Laboratorios de la red de creación de artes escénicas, como el Laboratorio de niñas de El Chagualo y los Laboratorios de las Redes de Danza y Artes Plásticas. en el marco del 22 Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín. donde se realizaron actividades que involucraron a grandes y chicos; niñas, niños, adolescentes y acompañantes, padres, madres, abuelas, artistas formadores y coordinadores, en una participación activa de las muestras, talleres y exposiciones.

Ya en el lugar del encuentro de intercambio, se realizó un espacio de bienvenida, lugar para presentarse los diferentes grupos de las diferentes redes. Y contextualización de las actividades a realizar.

Algunos coordinadores y los artistas formadores tuvimos el espacio para realizar actividades grupales a manera de muestra y compartir un poco del trabajo que se realiza en cada uno de los Laboratorios. Esto se intercaló, con las muestras de pequeñas, puestas escénicas, de los Laboratorios de las diferentes redes. exposiciones plásticas, coreografías de danza, teatro, interacción con las esculturas humanas, cuentos, dibujo. Finalmente, alrededor de una última actividad de construir un personaje de papel salido de los cuentos se generó un dialogo grupal muy gratificante, y enriquecedor, al ser un grupo tan numeroso, lleno de las particularidades, sentires e interacciones entre los participantes de las actividades.

PLANEACION DE LA MUESTRA FINAL:

La muestra, final se realizará el domingo 26 de noviembre, en el Horario de: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en el auditorio de la Uva Nuevo Occidente, lugar donde se desarrolló el Laboratorio de Creación de Artes Escénicas de San Cristóbal. Allí compartiremos escenario con El Laboratorio El Chagualo, generando un intercambio, en la tras-escena, ya que ambos Laboratorios, estaremos un poco antes para el ensayo técnico, seguido de ordenar los elementos escenográficos, utilería, vestuario maquillaje y disponernos para la muestra de las puestas escénicas. y disfrutar de ambas puestas escénicas, con sus propuestas y particularidades. Logrando, que ambos laboratorios, intercambien sus representaciones y experiencias, así mismo permitiendo que el evento, trascienda a una experiencia significativa, gratificante y enriquecedora, no solo para los niños y niñas participantes en ambos Laboratorios. Sino también para los espectadores de las muestras, que podrán presenciar ambas puestas en escena, al realizar un ejercicio de apreciación de estas. muestras finales que recogen el trabajo de formación y creación, realizado por los niños y niñas partícipes de los Laboratorios de Creación Escénica de la Red Artes Escénicas. Donde estaremos acompañados por los familiares, amigos y comunidad que regularmente participan de las actividades de la uva. Que finalizara con un foro conversatorio para compartir percepciones, experiencias y sentires.

Por otro lado, en nuestro caso, es decir la muestra del Laboratorio de creación de artes escénicas San Cristóbal, trata de la puesta en escena de la obra teatral que nombramos como “Los nuevos amigos de Dorothy”, adaptación dramatúrgica y escénica del cuento “El mago de Oz, a través de la cual, los niños y niñas del laboratorio nos invitan a un mundo mágico donde la fantasía es posible, al igual que la amistad, el valor de asumir y superar los nuevos retos, el apreciar lo que somos y tenemos.

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

ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL PROCESO, FAMILIAS, TERRITORIO:

Durante el desarrollo del proceso del laboratorio, de creación escénica, el interés, compromiso, entusiasmo, colaboración aprendizaje y el compartir has sido protagonistas, por parte de todos los niños, niñas, acudientes, y todos los implicados directa e indirectamente, al valorar, aprecias y disfrutar de las prácticas artísticas. Ya que la Uva de nuevo occidente procura permanentemente, disponer y ofrecer actividades de esparcimiento, donde la recreación, la cultura el arte y el encuentro de la comunidad circundante, como espacio de convivencia, para fortalecer el tejido social como interés relevante. Por lo que el desarrollo de este laboratorio de creación escénica logro una gran acogida. Colocando todos los recursos disponibles a disposición.

Ya al interior del laboratorio el laboratorio, que desde siempre se ha realizado a puertas abiertas, tanto para los niños y niñas que se fueran sumando, o que estaban de paso, como para los padres o acompañantes. sin embargo, fue poca a poco como la mayoría de los padre y acompañantes se han hecho cada vez más presentes, participando activamente, e incluso generándose empatías y amistades, entre ellos, como resultado, o más bien contagiados del espíritu, empático y dinámico que se fue

gestando y fortaleciéndose entre los niños y niñas asistentes al laboratorio. Ha sido para todos los implicados gratificante ser testigos, de las creaciones, expresivas, de los niños y niñas, de sus aprendizajes al compartir e interactuar con otros, redescubriendo capacidades, y fortaleciendo sus habilidades, para jugar, imaginar, indagar, compartir, formar equipo, explorar, construir, componer, apreciar, observar, escuchar y expresarse de formas diferentes, reconociéndose como individuos valiosos que hacen parte de una colectividad, que crea, no solo desde el arte, sino también desde el sentir y ser.