RED DE CREACIÓN ESCÉNICA DE MEDELLÍN 2024

PRIMER INFORME

Lote 12

DRAMATURGIAS ESCENICAS

Convenio No. 4600101498 de 2024

Presentado por:

CORPORACIÓN ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB

Nit. 811010947-4

Junio 21 de 2024

Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob / Calle 47 No. 42-38 Local 9901 Torres de Bomboná
PBX: (574) 2160708 Cel. 3154033538 / E-mail: ateneomedellin@gmail.com
Medellín - Colombia

CONTIENE:

DOCUMENTOS TÉCNICOS

1. Informe de avance que dé cuenta del desarrollo de las actividades de planeación del proceso, como: gestión territorial para la conformación de cada uno de los laboratorios, con contactos de los y las agentes territoriales y la descripción de los acuerdos pactados, lectura inicial del grupo de integrantes que conforman el laboratorio de creación, el cual genere bases para un plan de trabajo acorde con la metodología y el énfasis del LOTE.
2. Propuesta técnica y metodológica general, como insumo para concertar estrategias con el equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana: que incluya marco conceptual, proceso a desarrollar y práctica artística que evidencie el cumplimiento del objetivo misional del proceso en términos de construcción de ciudadanía y cronograma de las acciones de cobertura.
3. Proceso de reconocimiento y lectura territorial de los sitios donde se ubicará cada laboratorio, de acuerdo con lo especificado en la Invitación y los demás documentos del proceso.
4. Registro fotográfico que den cuenta del proceso desarrollado.
5. Informe Área Adminsitrativa.
6. **DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (SE ANEXAN)**

    - Rut actualizado que no supere 30 días
    - Certificación de Paz y Salvo de aportes parafiscales (Mensual, firmado por el representante legal o por el revisor fiscal)
    - Contratos del equipo de trabajo de acuerdo con los perfiles y requisitos establecidos para el mismo, donde se evidencie el cumplimiento de las condiciones pactadas en el convenio.

INFORME	1
Entidad:	Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
Nit:	811010947-4
Proceso No.	12 / DRAMATURGIAS ESCENICAS
Convenio No.	4600101498 de 2024
Acta de inicio:	Mayo 16 de 2024
Contactos:	Yacqueline Salazar Herrera – Coordinadora – Cel. 3154033538 Karem Altamar – Gestora Administrativa – Cel. 3154034094
Correo:	ateneomedellin@gmail.com contableateneo@gmail.com

1. INFORME DE AVANCE

Este año, el lote 12 con el énfasis de Dramaturgias Escénicas continúa profundizando sobre el eje de la **Dramaturgias Escénicas** pero esta vez haciendo énfasis sobre **"EL TEATRO COMPROMETIDO",** así cada Laboratorio definirá un tema abordar en este macro y aplicará la metodología definida desde el énfasis para llevar a cabo la indagación, proceso y muestra final, algunos de los temas a trabajar son: **MIGRACIÓN, EXILIO, EMPODERAMIENTO FEMENINO.**

Se realizarán proceso de continuidad con los Laboratorio de niñas y niños de El Chagualo en la Comuna 10 La Candelaria, el Laboratorio de niños y niñas de San Cristóbal Comuna 60, el Laboratorio Base de Ateneo de jóvenes y adultos, y se tendrán un proceso nuevo con el cuarto Laboratorio.

En esta primera etapa de proceso, posterior a la firma del convenio con la Alcaldía de Medellín, se han conformado tres de los cuatro os Laboratorios, se ha realizado acciones

de convocatoria, se han realizado: visita a las sedes, reuniones telefónicas con Agentes Territoriales, Mesas Internas con el Equipo de trabajo, y reuniones con demás entidades coordinadoras de la Red de los diversos territorios. Reuniones con el Equipo de Prácticas Artísticas de la Alcaldía de Medellín. Todas las acciones e implementación de procesos con los Laboratorios, se hacen de acuerdo a las dinámicas de cada comuna, previa concertación con la SCC.

El Plan de trabajo y cronograma de este proceso se realizará de acuerdo a la propuesta presentada y la definición de fechas para las diversas actividades, contempladas desde la Alcaldía de Medellín en acuerdo con las entidades, los Coordinadores, Artistas Formadores y demás integrantes y participantes de cada uno de los procesos.

Se mantendrán los elementos propuestos en los que la base fundamental de acercamiento y trabajo con cada Laboratorio se basa en las siguientes etapas y metodología. Compartiremos la Metodología propuesta por cada uno de los Artistas Formadores para el trabajo con sus respectivos Laboratorios de Creación, todo esto se está confrontando en este primer mes de trabajo con cada uno de los Laboratorios y ser realizarán los ajustes necesarios para el segundo mes de acuerdo a como se vaya dando al experiencia y a los resultados de los diagnósticos.

LABORATORIOS DE CREACIÓN ESCÉNICA AÑO 2024: 4

LABORATORIO	SEDE / BARRIO / COMUNA	HORARIOS DE ENCUENTROS	ARTISTA FORMADOR
1. Laboratorio de Creación con Niñas y Niños El	Paseo Sevilla Barrio El Chagualo Comuna 10 La Candelaria	Martes 5:00 p.m. a 8:00 p.m.	Gustavo Montoya

Chagualo.			
2. Laboratorio de Niños y Niñas de San Cristóbal.	UVA Nuevo Occidente Comuna 60	Sábados 2:00 p.m. a 5:00 p.m.	Gustavo Montoya
3. Laboratorio Base de Creación Escénica Ateneo.	Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob / Barrio Bomboná 1 Comuna 10 / La Candelaria	Lunes 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Alberto Sierra Mejía
4. Laboratorio de jóvenes	En proceso de definición.	Por definir	Alberto Sierra Mejía

RELACIÓN PARCIAL INSCRITOS:

LABORATORIO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Laboratorio de Creación con Niños y Niñas El Chagualo	14	0	14
Laboratorio de Niños y Niñas San Cristóbal	12	7	19
Laboratorio Base de Creación Escénica Ateneo.	12	8	20
Laboratorio jóvenes (En proceso de definición)	0	0	0
TOTAL	**38**	**15**	**53**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

MES	ACTIVIDADES

MAYO- JUNIO 2024	Firma del convenio. Acta de inicio. Instalación de la Red de Creación Escénica con las otras entidades y la Alcaldía de Medellín. Mesa interna de formación: reunión Equipo de Trabajo: Coordinador y Artistas Formadores y Equipo Área Administrativa. Estrategias para la conformación de los 4 Laboratorios de Creación. Convocatoria Inscripciones Presentación primer informe.
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE	Inscripciones Reuniones con Agentes Territoriales (Líderes de Barrios y Docentes de Instituciones Educativas). Procesos de los 4 Laboratorios Reunión Mesa de Coordinadores. Mesa interna de formación: reunión Equipo de Trabajo: Coordinador y Artistas Formadores y Equipo Área Administrativa. Diagnóstico de entrada con los Laboratorios. Definición de Kit Empezar la implementación de Kit en el segundo mes de trabajo. Circulación e Intercambio de Experiencias.
OCTUBRE	Cronograma mensual de actividades. Trabajo con los 4 Laboratorios de Creación. Mesa interna de formación: reunión Equipo de Trabajo: Coordinadora y Artistas Formadores y Equipo Área Administrativa. Reunión Mesa de Coordinadores. Participación en actividades acordadas con la Alcaldía. Sistematización procesos

	Circulación e Intercambio de Experiencias.
NOVIEMBRE	Cronograma mensual de actividades. Trabajo con los 4 Laboratorios de Creación. Mesa interna de formación: reunión Equipo de Trabajo: Coordinadora y Artistas Formadores y Equipo Área Administrativa. Reunión Mesa de Coordinadores. Participación en actividades acordadas con la Alcaldía. Sistematización procesos Circulación e Intercambio de Experiencias.
NOVIEMBRE	Muestra Finales de los procesos. Realización de Video.
NOVIEMBRE	Realización y Presentación informe final.
DICIEMBRE	Jornada de Evaluación. Cierre de procesos con cada uno de los Laboratorios de Creación Escénica.

ARTICULACIÓN CON AGENTES TERRITORIALES:

Estamos en el proceso de conformación de un grupo de agentes territoriales (líderes comunitarios, especialmente padres de familia, maestros, entre otros) para apoyar el PROCESO en cada una de las comunas y corregimientos.

Estamos integrando a nuestro proceso un Agente Territorial por cada uno de los Laboratorios de Creación en Casa, así:

- 1 Agente Territorial en el Barrio El Chagualo, Comuna 10 La Candelaria.
- 1 Agente Territorial Barrio Bomboná 1, Comuna 10 La Candelaria.
- 1 Agente Territorial Parque Biblioteca, Comuna 60 San Cristóbal.

Se mantendrá comunicación permanente con los Agentes Territoriales, se realizarán reuniones periódicas con ellos, se les invita y se les mantendrá activos en todas las actividades de la Red.

Ya hemos adelantando contactos y reuniones telefónicas con los Agentes Territoriales de

El Chagualo, Bomboná 1, San Cristóbal, y estamos en proceso de definir el otro Laboratorio y el otro Agente Territorial.

LISTADO AGENTES TERRITORIALES

LABORATORIO	BARRIO / COMUNA	AGENTE TERRITORIAL
Laboratorio de Creación con Niños y Niñas El Chagualo	El Chagualo Comuna 10 La Candelaria	Natalia Loaiza Cel. 3004617306 Madre de Familia
Laboratorio de Nilos y Niñas San Cristóbal	UVA NUEVO OCCIDENTE Comuna 60	Daniel Cel. 3217807214
Grupo Base Laboratorio Escénico Ateneo	Barrio Bomboná 1 Comuna 10 La Candelaria	Eugenia Montoya Cel. 3504419745
Laboratorio Jóvenes	Por definir	

Propuestas de Estrategias para Apropiación del Territorio:

En este punto vamos a iniciar con la implementación de estas estrategias:

- Definición Agentes Territoriales.
- Organizar base de datos de los líderes de cada comuna en la que se tengan Laboratorios de Creación.
- Proponer a Movilización crear un Boletín Mensual Digital, para mantener comunicación del proceso con: Agentes Territoriales, Padres de Familia, Docentes y Directivos Instituciones Educativas, Casas de la Cultura, Parques Biblioteca, UVAS, Parroquias, Grupos Culturales y Juntas de Acción Comunal de cada Comuna.
- Hacer encuestas a padres de Familia y Beneficiarios del proceso.
- Hacer encuestas a Líderes Culturales de cada Comuna.

- Realizar durante el proceso, una actividad de Encuentro Virtual y/o Presencial con los Padres de Familia y Agentes Territoriales.
- Hacerlos partícipes de las muestras finales de los procesos de los Laboratorios de Creación.

ARTICULACIÓN CON ENTIDADES ASOCIADAS

Se mantiene una comunicación permanente con todas las entidades asociadas y con la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, para realizar un diálogo y compartir experiencias que enriquezcan el proceso general en la ciudad., entre ellas: reuniones, circulación, intercambios, reflexiones, etc.

CAPACITACIONES Y REUNIONES

Hemos asistido a varias reuniones y estaremos atentos a nuevas reuniones.

FECHA / HORA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	LUGAR
Mayo 21 de 2024 9:00 a.m.	Dar algunas directrices para la realización del evento que se llevó a cabo el día 24 de mayo.	Secretaria de Cultura Ciudadana.
Mayo 24 de 2024 9:00 a.m. .	Acto de Apertura de la Red de Prácticas artísticas y Culturales de Medellín	Auditorio Fundación Universitaria Bellas Artes – La Playa.
Mayo 28 de 2024 9:00 a.m.	Reunión virtual, para organizar las directrices y estrategias a aplicar este año al desarrollo del proyecto de la Red de prácticas artísticas y culturales.	Online Meet
Junio 4 de 2024 9:00 a.m. a 4:00 p.m.	Jornada de Inducción Equipos RCE 2024	Casa de Cultura Manrique.
Junio 8 de 2024 10:00 a.m.	Reunión con el Coordinador de la Red de Creación Escénica para confirmar los Laboratorios.	Online Meet
Junio 17 de 2024 4:00 p.m. a 6:00 p.m.	Mesa interna Ateneo - RCE	Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob

Junio 19 de 2024 10:00 a.m. a 12:30 p.m.	Reunión Coordinadores RCE	Online Meet

DIAGNÓSTICO (en proceso)

Se crearon formularios en google, y preguntas base para conversar con los inscritos a los Laboratorios de tal manera que arrojen los elementos para describir en el ítem de caracterización.

CARACTERIZACION:

Se diligenciará un formato por cada Laboratorio.

2. PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA

PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA

Desde La Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob como entidad coordinadora del énfasis de Dramaturgias Escénicas, se recogen los elementos más relevantes de las propuestas y aportes de la Coordinación y los Artistas Formadores de manera que se avance en un proceso de indagación de diversas miradas sobre el tema en cuestión a través de los Laboratorios de Creación Escénica según las necesidades que arroje el diagnóstico inicial.

MARCO CONCEPTUAL:

Jorge Dubatti, en su texto: Dramaturgias escénicas, escrituras y reescrituras teatrales: su inclusión en el corpus de estudios de los teatros argentinos, habla de las Dramaturgias escénicas así:

> *"Si el teatro es acontecimiento de la cultura viviente, y debemos estudiar los todos en relación con dicho acontecimiento, es necesario distinguir "teatro en acto" y "teatro en potencia", retomando las nociones de enérgueia y dýnamis de Aristóteles (Metafísica). El teatro existe en potencia como literatura(s). En general, la literatura es virtualidad de acontecimiento teatral o teatralidad poética en potencia: se ofrece en disponibilidad para el posible acontecimiento. El teatro se diferencia convencionalmente de la literatura en tanto ésta no implica acciones físicas sino verbales: la literatura es un vasto y complejo acto verbal. El pasaje de la literatura al teatro constituye un acontecimiento de acciones físicas o físico-verbales en el espacio: teatro es cuerpo y reunión territorial de cuerpos. La letra en el cuerpo, desde el cuerpo, con el cuerpo transfigura su entidad literaria para devenir teatralidad poética en acto. El "teatro en acto" sólo es literatura cuando lo verbal-literario (tanto en su dimensión explícita como implícita, texto y subtexto, habla emitida y didascalias implícitas) acontece en/desde/con el cuerpo en acción y/o en la escena (podemos imaginar, en este último caso, un cuerpo mudo que interactúa con textos literarios proyectados en el espacio o sonorizados por una cinta grabada: cuerpo y texto literario se conectan en el acontecimiento de la escena, conviven en el acontecimiento)".*

Dubatti, también hace la precisión de cómo el concepto de Dramaturgias se

amplía en relaciones como:

- La relación dramaturgias / sujeto creador (dramaturgias de autor o de gabinete, de actor, de director, de grupo, de adaptador, de iluminador, de coreógrafo, etc.).
- La relación dramaturgias / poéticas específicas (dramaturgia del relato, del movimiento, de calle, de títeres, para niños, de alturas, de teatro comunitario, para bebés, de circo, de danza, de "teatro ciego", multimedia, de teatro de sombras, etc.).
- La relación dramaturgias / globalización y localización (dramaturgias de género, altamente codificadas y de convenciones estabilizadas internacionalmente, en oposición a las dramaturgias micropoéticas, automodélicas o "de autor", traspolando las categorías de "cine de género" y "cine de autor").
- La relación dramaturgias / escritura y reescritura de textos-fuente (aspecto sobre el que volveremos enseguida: traducción, re-enunciación escénica, adaptación, trasposición, etc.).
- La relación dramaturgias / fenómenos de la liminalidad (que permiten el reconocimiento de prácticas de dramaturgia donde antes no se las observaba: la magia, el [illegible], los payadores, la moda, etc.).
- La relación dramaturgias / condición abierta o cerrada de las poéticas; la relación dramaturgias / génesis y procesos de composición (que permite reconocer versiones diversas de los textos).
- Entre otros (Dubatti, 2013 y 2019a)

Así, se habla de algunas categorías a explorar como:

- Dramaturgia escrita.

- Dramaturgia como creación colectiva.
- Dramaturgia como versión de un texto teatral y/o literario.
- Dramaturgia del acontecimiento.
- Dramaturgia del cuerpo.
- Dramaturgia como resultado del trabajo Interdisciplinar con otras áreas artísticas como: música, danza, artes plásticas.

¿De qué hablamos cuando hablamos de dramaturgia? La palabra dramaturgia se origina en las palabras drama (hacer) y ergon (obra), dramaturgia quiere decir pues **EL TRABAJO DE LAS ACCIONES**. DRA (hombres) –MA (acción): hombres en acción. **YO HAGO**. La palabra dramático proviene del drama que corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano.

Se pueden abordar diversas líneas de indagación en el campo de las DRAMATURGIAS ESCÉNICAS, entre ellos:

DRAMATURGIA ACTORAL, es la capacidad que tiene el CREATURGO **(actor que escribe desde la escena)** de investigar, de indagar poéticamente desde lo que le posibilita las fuentes de la creación, partiendo del **YO, LA LITERATURA, Y LOS ACONTECIMIENTOS COTIDIANOS.** Esa capacidad que le permite ver lo que hay detrás de los sucesos, las cosas y las palabras. Sentir de forma orgánica y visceral esa doble realidad de la que hablan los simbolistas, para después

plasmarla en una puesta en escena o un escrito teatral, que tiene que tomar decisiones a cada paso que avanza en su proceso creativo.

En el laboratorio de Dramaturgia Actoral, el estudiante ahonda en el tratamiento creativo de la obra teatral, analizando los distintos recursos provistos por el autor y el actor. Desarrolla conocimientos sobre la problemática específica, los mecanismos de interpretación, los recursos de la teatralidad y las alternativas textuales de la escritura moderna.

El propósito básico es reflexionar sobre cómo **el creaturgo** (actor-autor), desarrolla sus herramientas para su implementación en el campo del trabajo escénico, que lo inducen a explorar situaciones y conductas no siempre “realistas”. El resultado del laboratorio, es el montaje de un texto de pequeño formato (creado en el proceso), donde se evidencian las herramientas adquiridas en el proceso de creación de la dramaturgia actoral. Sentido de ética y disciplina (Stanislavski, 2005).

Es indispensable empezar por:

- Asentar que el desarrollo del laboratorio, sólo puede darse a término, con un profundo interés por las técnicas y mecanismos del cómo opera la dramaturgia actoral.
- A partir de ello se pueden empezar a trabajar ejercicios físicos básicos de entrenamiento actoral, atendiendo cuatro conceptos básicos: **distensión, equilibrio, oposición y equivalencia.** En atención a estos podemos introducir el estudio de los conceptos básicos de la dramaturgia del movimiento (Grotowsky, 1980) y (Barba, 2000).

- Se atenderán ejercicios que posibiliten delimitar espacios y tiempos en los que se construya la acción (Brook, 1994).
- Se comprometerá al dramaturgo-actor que busque un enfoque honesto para abordar el trabajo creativo. Que reconozca sus límites y atienda sus sensaciones, pensamientos y estados de ánimo, para que empiece a reconocer el material con el que construirá ficción más adelante.
- **El SIMBOLISMO** también plantea **LAS PAUSAS**. En el teatro clásico no había pausa, porque el verso marcaba un ritmo que no se podía quebrar. Las pausas empiezan a indicar que hay momentos, en que el lenguaje ya no sirve, la pausa nace de la crisis del lenguaje. Con la pausa viene **EL SILENCIO,** que aparece como expresión de la verdad, la verdad está en el silencio, porque el lenguaje ya no sirve.

PROCESOS A DESARROLLAR:

Desde La Corporación Ateneo, seguimos aplicando la metodología que hemos diseñado y trabajado desde hace varios años en la Red de Creación Escénica de Medellín. Para los Laboratorios que tienen población entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se tiene prevista una base metodológica en el énfasis de las Dramaturgias Escénicas. Con esta base se van haciendo ajustes de acuerdo al diagnóstico y las necesidades del grupo.

METODOLOGIA LABORATORIOS DE NIÑOS Y NIÑAS DE EL CHAGUALO, Y SAN CRISTOBAL

El proceso inicia en una exploración individual para llegar a una exploración

colectiva con el grupo de participantes, indagar por la producción de subjetividad desde los cuerpos en la interacción con otras personas con las que se reside y con los compañeros del grupo de trabajo, y finalmente entender y poner en acción los cuerpos en los espacios y entornos de movilidad en los que se encuentra cada participante. Esta experiencia subjetiva permite la creación de las grafías corporales desde las experiencias personales para la creación de laboratorio.

Las grafías corporales toman como referentes los trabajos "El Arte del Actor" de Eugenio Barba, "el Cuerpo Poético" de Lecoq, algunas metodologías y didácticas de la danza como la *Labonotación de Laban*, los juegos de composición para danza post moderna del bailarín *Merce Cunningham.* Son diferentes metodologías de tipo laboratorio que estos artistas-pedagogos del teatro y la danza han logrado sistematizar y son el punto de partida para nuestro trabajo aplicándolos a un proceso pedagógico flexible y sencillo que pueda ser de fácil manejo en sus conceptos y técnicas por los participantes. Para ello partimos de una metodología de juego y lúdica integrando estéticas y prácticas culturales cotidianas de los niños, niñas y jóvenes, como cantos, bailes y corporalidades de la cultura popular y del corregimiento donde se desarrolla el laboratorio.

Es importante reconocer y valorar estas corporalidades fortaleciendo la identidad de las comunidades y territorios como una pedagogía social desde el arte teatral.
Se busca con la exploración de dramaturgias del cuerpo, llegar a la creación de cartografías sensibles, *Kino-mapas* como posibilidad de escritura corporal. Estas herramientas cartográficas de movimientos, cuerpos, situaciones permiten jugar con 3 conceptos para la creación:

- El Cuerpo.

- La Palabra.
- La Imagen.

Reunimos estos tres conceptos para lograr componer una poética de la *Geo-imaginación* que permite desarrollar a través de cartografías corporales la creatividad, el pensamiento crítico de la realidad y los entornos donde vivimos. Los mapas sensibles son puntos de encuentro, de búsqueda, rutas que permiten la exploración de poéticas teatrales que puedan fortalecer no solo los procesos artísticos sino también los procesos de formación ciudadana, y especialmente hacer una exploración a los universos interiores de cada participante, desde donde extraer los materiales para las creaciones cartográficas. Los mapas sensibles se crean a partir de las técnicas corporales para la actuación que referimos, construyendo dramaturgias del cuerpo, tomamos el cuerpo como sujeto y objeto para la escena, es un cuerpo escultura, es un cuerpo escritura, un cuerpo que se inscribe en el espacio, cuya huella es la que tomamos para la construcción de la dramaturgia. Cuerpo escrito, cuerpo que escribe, cuerpo sobre el que se escribe generando diferentes narrativas, imaginarios y corporalidades que emergen en los talleres de laboratorio. Con esta propuesta damos continuidad a los procesos sembrados el año anterior con los grupos del corregimiento donde se potenció a través del juego corporal, el auto reconocimiento de la estructura corporal, el movimiento, la acción y la interpretación y juego de improvisación para la escena.

Con la dramaturgia Corporal buscamos llevar los ejercicios y la práctica desarrollada con los participantes a una experiencia de cartografiar (dibujar, rayar,

escribir, hacer fotografías, podcast, videos, secuencias de movimientos) con sus cuerpos. Será importante en esta fase del proceso el relacionamiento con el entorno y con otros y otras, compañeros participantes como familia, vecinos y amigos, cercanos a cada participante, pues en las relaciones de afectos y perceptos emergen las dinámicas de las corporalidades, pueden verse sus subjetividades las cuales serán materiales de creación. el cuerpo en acción, el cuerpo inmerso en el entorno de residencia, en cuerpo conflictuado es el que produce la cartografía o las grafías corporales en esta trama de la dramaturgia escénica.

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Se tiene como alternativa, el uso de procesos de mediación digital en la creación de **comunidades de aprendizaje** donde intervengan otras personas cercanas al participante como amigos, familia, cuidadores, vecinos, usando herramientas y plataformas tecnológicas como las webinar o creación de salas web en redes sociales, dinamizando el proceso del laboratorio.

Es importante el uso de herramientas digitales como apps, redes sociales con las cuales interactúan cotidianamente los participantes, ellas se insertarán a las creaciones cartográficas como elementos sensibles que están permeando las formas de comunicación, recepción de información y relacionamiento de los cuerpos, el deseo, los afectos y las relaciones sociales, son estos dispositivos digitales con los cuales dinamizaremos la propuesta, pues permiten comprender las corporalidades digitales actuales en las que estamos inmersos, y de manera relevante las nuevas generaciones.

Con el filósofo Michel Serres podemos acercarnos a una reflexión en torno al lenguaje y la deconstrucción de él a partir de los sentidos, es en los sentidos y con los sentidos donde el lenguaje se manifiesta, ocurre, se produce, de esta manera la pedagogía que proponemos como **Dramaturgia Corporal** es necesariamente la producción de **una poética teatral donde lo digital modifica el cuerpo**, y es por ello que las herramientas tecnológicas operarán como una tecnología del lenguaje desde donde producir las partituras de acciones físicas, coreografías, es decir las grafías corporales mediadas el uso de dispositivos digitales.

METODOLOGIA LABORATORIO BASE DE CREACION ESCENICA ATENEO

Sobre El Laboratorio Grupo Base de Creación Escénica Ateneo, conformado por jóvenes y adultos, seguiremos en la línea metodológica pero agregaremos una indagación adicional, que se enfocará en el **TEATRO COMPROMETIDO**, en un diálogo con una obra del Dramaturgo Arístides Vargas, en el que nuestro Artista Formador generará mecanismos de experimentación.

La propuesta metodológica para desarrollar el Laboratorio Base de Creación Escénica de Ateneo, este semestre trabajará sobre **TEATRO COMPROMETIDO, EXILIO Y MIGRACION.**

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:

¿En qué medida el teatro, ha logrado dar vida a lo que fue destruido y cuáles han sido las estrategias utilizadas para lograr ese renacer en el escenario?

En toda Latinoamérica hemos sufrido el horror de la guerra producida por intereses políticos que han devastado nuestro territorio, bañándolo de sangre,

miedo e impotencia, donde muchos artistas fueron asesinados, desaparecidos, y tuvieron que recurrir a la MIGRACIÓN y al EXILIO o al “insilio” (exilio dentro del país), otros se quedaron para ser testigos directos de las masacres y enfrentaron la condición de estar en “listas negras”. A pesar de todo, con el correr del tiempo se fueron generando espacios de resistencia y resiliencia.

La situación que asoló a nuestros pueblos latinoamericanos, tuvo consecuencias más allá de las desapariciones de miles de personas ejecutadas, la condena de Intelectuales y artistas del momento, sometidos al silencio, cuya única opción para sobrevivir fue LA MIGRACION Y EL EXILIO.

¿Por qué volver hoy en día a una temática que ponga en escena los efectos DE ESTA GUERRA QUE AÚN HOY SEGUIMOS PADECIENDO?

Se impone volver al pasado para poder empezar a entender la dimensión del horror.

Hemos de pensar en el HORROR como espejo: Espejo que refleja, desde el pasado, lo vivido que ya no está, lo ausente. Espejo que refracta, desde el presente, la impronta de ese pasado desaparecido, esfumado, intentando recuperarlo.

Dubatti nos habla de la asunción del horror histórico como uno de los factores que influyeron la producción teatral en la Latinoamérica de los años 80 en adelante.

Por lo anterior quiero tomar como eje de nuestra investigación en la RED / DRAMATURGIA ESCÉNICA, al autor argentino – ecuatoriano, Arístides Vargas que fue, lamentablemente, uno de los artistas que tuvo que vivir el horror de su argentina del alma y acudir al exilio.

En sus obras se respira el desarraigo, la soledad, la incomunicación, la condena de estar fuera. La dislocación existencial, consecuencia del exilio forzado, va a dibujar en su obra una vida rota, fisurada. Puede en sí ilustrar los tres conceptos

de precariedad, exclusión y emergencia.

Vargas se vale de un sentido único de lo poético. En un mundo como el de hoy, delimitado por fronteras creadas para dar una seguridad ilusoria. Su impronta es insertarse en la esfera de una realidad más allá de lo tangible para, de ese modo, devolvernos lo deseado convertido en realidad, trayendo al presente el pasado perdido.

Dice: “Cada día, cada mañana, cada noche. Como en una representación: la posibilidad de visitar una y otra vez el lugar de los hechos. De ver lo que no vimos, pero sí imaginamos, lo que se nos dijo, lo que no; lo que dicen que no se nos dijo, pero sí sucedió. Repetición, una y otra vez. Marcar el territorio como animales ya sin voz. Para que se vea y no se olvide, para que se sepa que ese territorio es el territorio de nuestra memoria. Nuestra memoria, la de los que sobrevivimos, la de los testigos”

También nos dice que: La huella es la cicatriz en el cuerpo y habla por sí misma, aunque su voz esté aparentemente silenciada. La huella está, a pesar de que haya otras pisadas que intenten borrarla. La huella es el testigo de ese pie que se hundió por muchos años en un barro que ha quedado desdibujado por la lluvia. Es el grito y, a la vez, es el silencio. Es el presagio de la desaparición y es el dolor ante la evidencia de lo irrecuperable.

Ahora me pregunto cómo contar nuestra historia a partir de la motivación que me nos deja las tesis y las obras de este autor, pero también para que contarla si solo tenemos pasos perdidos, pasos desdibujados. Imágenes, olores, colores, luces y sombras que están y ya no están. Como sostiene Giorgio Agamben, tanto poetas como testigos fundan el lenguaje como un resto, como lo que queda o sobrevive.

Pero ¿cómo se lleva a la escena una realidad traumática y cuál es el proceso vital al que estamos apostando? Y ¿Cuáles son sus coordenadas? Y el mismo

Arístides responde: Las coordenadas son la imaginación que redime y una memoria generadora de vida, con una esencia de humor y de poesía. Gracias a estas coordenadas se logra construir un túnel imaginario para alcanzar la libertad; Esa realidad no ocurre en el espacio textual sino en el punto de inflexión entre lo representado y lo que el público percibe.

LA MIGRACION Y EL EXILIO

La historia de la humanidad ha permitido recopilar diversos hechos migratorios en el mundo, pues desde que la especie humana existe, hay indicios de migración. Las personas han tenido que desplazarse de un lugar a otro para mejorar sus condiciones de vida.

La migración es catalogada como un fenómeno que siempre ha estado presente en la vida del hombre. Desde tiempos remotos, las personas tuvieron que partir de su lugar de origen a lugares de destino en búsqueda de alimentos, vivienda y vestimenta. Los conflictos políticos y sociales como las masacres, guerras, persecuciones, así como desastres naturales, también han sido detonantes en la decisión migratoria de contingentes poblacionales.

Asimismo, Guillén, et al (2019) sostienen que: “Una diversidad de acontecimientos económicos, sociales, políticos, otros, aunque puedan ser muy mínimos, y otros emblemáticos más rigurosos hasta crueles, han constituido la columna vertebral de los cimientos de la migración”

La migración es un proceso social que altera la estructura, crecimiento y distribución de la población de una localidad.

Este fenómeno indisoluble del cambio de la población está determinado por la estructura social y económica de una región o país que pone de manifiesto

oportunidades de crecimiento y desarrollo o problemas que atentan contra la estabilidad de las personas.

Las experiencias migratorias en el mundo, han dejado ver que son muchas las razones por las cuales las personas migran. Estudios de organismos internacionales como la OIT y OIM, demuestran que la búsqueda de una mejor calidad de vida y condiciones óptimas de trabajo son los principales factores; por lo que intervienen de manera directa determinantes de tipo social, económico y hasta político.

Además, se tienen los factores políticos como determinantes de la migración, que refieren las causas derivadas de las crisis que suelen presentarse en ciertos países producto del diseño e implementación de políticas; donde puede ocurrir un sistema impregnado de corrupción, regímenes totalitarios, persecución y venganzas, que hace que muchas personas teman de esta situación y decidan abandonar su país para residenciarse en otro.

Cuando las personas emigran por persecuciones políticas, se habla de exiliados, circunstancia presente en diferentes naciones del mundo.

El exilio, destierro o expatriación **es la separación, voluntaria o forzosa, de una persona de la tierra a la que pertenece**, producida generalmente por motivos políticos, económicos o de supervivencia.

El exilio puede darse de distintos modos, por distintos motivos y en condiciones diferentes, de manera tal que podemos distinguir las siguientes categorías:

- **Exilio externo**. Se refiere a las formas de deportación o expulsión de ciudadanos de su propio país, generalmente debido a motivos políticos, ya que dicha expulsión recae sobre el gobierno de turno.

- **Exilio interno**. Hace alusión al exilio en el que no se cambia de país, sino de localidad dentro del propio país, por motivos de reasentamiento forzoso,

por ejemplo. También aplica a los casos de silenciamiento artístico, anulación política o censura total que se aplican a individuos contrarios al régimen político imperante.

- **Exilio voluntario**. Se trata de un exilio autoimpuesto, en el que el individuo elige abandonar su patria por diferentes motivos, a sabiendas de que no podrá regresar.

El exilio por motivos políticos es quizá el más frecuente en la historia, y se produce en aquellos casos en que hay un cambio radical o violento en el poder, el sistema de gobierno o la ideología del mismo, especialmente cuando ello conduce a regímenes no democráticos.

Sin embargo, el tema del exilio político a menudo implica la existencia de dos puntos de vista, dado que muchos exiliados son solicitados en sus patrias respectivas bajo acusaciones delictivas.

Así, es posible que un exiliado sea un perseguido político, una persona que está siendo injustamente acusada en su país por sus adversarios en el ejercicio del poder; o puede ser, como ocurre con muchos antiguos dictadores, que hayan cometido crímenes imperdonables en su país y luego se refugien en otro, en un intento por escapar a la justicia.

Las historias de vida de quienes están en el **EXILIO** están atravesadas por múltiples violencias y hechos traumáticos que causaron una ruptura en sus condiciones de seguridad y en sus garantías para quedarse en Colombia. Un atentando, una masacre, un secuestro, una amenaza, la desaparición de un ser querido o su asesinato fueron algunos de los hechos que llevaron a tener que salir del país para defender la vida. La Comisión de la Verdad identificó a partir de la escucha de cientos de testimonios por lo menos siete causas principales del exilio, que muchas veces se enlazan entre sí. Estas causas no solo se refieren al hecho

determinante de la huida, sino al tipo de violencia y el sufrimiento producido, y los factores que determinan tal salida. Muestran la diversidad de épocas, hechos, responsables y contextos que llevaron a compatriotas a salir al exilio.

FASES DE DESARROLLO:

Se divide en tres fases:

- Fase de instalación.
- Fase de modulación.
- Fase de transgresión.

Fase de instalación:

El objetivo fundamental de los participantes en esta fase consiste en interiorizar con la máxima precisión y regularidad la cadena de actemas, aboliendo cualquier intención significativa o expresiva, concentrándose en la *pura* repetición de los actemas *puliendo* cada gesto, cada posición, cada movimiento, con un tiempo de duración preciso por cada acción, instalando la acción dramática en el espacio y en la interacción con los objetos cotidianos con los que interactúa.

Fase de modulación:

Cuando los participantes sienten que los actemas *piensan* por ellos, pueden pasar a la segunda fase de modulación, en la que deben explorar la flexibilidad del mismo en cuatro niveles:

> **Tempo–ritmo**: Alargar o abreviar la duración de los intervalos. / Acelerar o ralentizar la ejecución de los actemas. Combinar aceleración y ralentización en la ejecución. Introducir la intermitencia en la ejecución.

Forma-espacio: Modificar levemente el modo de ejecución de los actemas. / Alterar levemente el uso del espacio en los actemas. / Amplificar o reducir el *tamaño* de los actemas.

Intensidad-energía: Incrementar o reducir la tonicidad muscular en la ejecución de los actemas (variaciones tensión / distensión).

Intencionalidad–expresión: Permitir la emergencia de reacciones intencionales, de estados mentales, de propósitos comunicativos y/o significativos.

Fase de transgresión:

Las *infinitas* posibilidades combinatorias de estas variantes conducen a menudo a los participantes a tener una gran cantidad de material, que deben precisar de acuerdo al sentir de cada uno, y a los objetivos dramatúrgicos propuestos desde el inicio, y de ahí surge la necesidad de introducir la fase de transgresión, por esto se les pide a los participantes que restrinjan su capacidad creativa de las que han dispuesto hasta el momento, y que solo se puede transgredir mediante las siguientes categorías:

- Omisión de uno o varios actemas.
- Repetición de uno o varios actemas.
- Inversión o alteración del orden de los actemas.
- “Apropiación” de actemas (cuando veo que propuestas de otro compañero las puedo adoptar para mi objetivo).

3. **PROCESO DE RECONOCIMIENTO Y LECTURA TERRITORIAL** de los sitios donde se ubicará cada laboratorio, de acuerdo con lo especificado en la invitación y los demás documentos del proceso.

LABORATORIO 1:

NIÑAS Y NIÑOS EL CHAGUALO

Ubicado en la Zona 3, Comuna 10 La Candelaria, Barrio El Chagualo.

La sede propuesta es el salón social de la Unidad Paseo Sevilla que en varios años anteriores ha apoyado a la Red de Creación Escénica con el préstamo del salón.

Es un salón amplio, iluminado, aireado y cómodo.

Cerca de la mayoría de las familias participantes.

LABORATORIO 2:

NIÑOS Y NIÑAS SAN CRISTÓBAL

Ubicado en La UVA NUEVO OCCIDENTE, en límites entre la comuna 60 San Cristóbal y la Comuna 7 Robledo.

Cuenta con espacios aptos para el desarrollo del proceso, tanto salones como auditorio.

Ya se realizó visita de reconocimiento por parte del Artista Formador.

LABORATORIO 3:

JOVENES Y ADULTOS LABORATOIRO BASE ATENEO

Ubicado en la Zona 3, Comuna 10 La Candelaria, Barrio Bomboná 1.

La sede es el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob que cuenta con todas las condiciones técnicas y logísticas para el buen desarrollo del Laboratorio.

Ya se realizó visita de reconocimiento por parte del Artista Formador.

LABORATORIO 4:

En proceso de confirmación y definición de sede.

4. EVIDENCIAS

Se anexa carpeta con:

- Registro fotográfico de reuniones, visitas a territorio y encuentros.
- Asistencias.
- Listados de inscritos.

5. INFORME GESTION ADMINISTRATIVA

Desde el área administrativa del proyecto de la Red de Creación Escenifica correspondiente al Lote 12, con Énfasis en Dramaturgias Escénicas, se realizó una primera reunión en proceso de instalación del proyecto el día 21 de mayo a las 9am en las instalaciones de la Secretaría de Cultura Ciudadana con la finalidad de dar algunas directrices para la realización del evento que se llevó a cabo el día 24 de mayo, reunión en la cual acordamos llevar unas imágenes impresas de los procesos desarrollados en la vigencia anterior para que los líderes invitados al evento de apertura pudieran conocer un poco del proyecto a través de estas imágenes.

El día 24 de mayo, se llevó a cabo el evento de apertura de la Red de prácticas artísticas y culturales en las instalaciones del palacio de bellas artes en el horario de las 9am, donde se desarrolló la dinámica de dar a conocer a los líderes territoriales de las comunas que se realiza la apertura inicial de esta vigencia de las Redes y de esta manera poder conocer la necesidad de cada énfasis requerido por una comunidad determinada.

El 28 de mayo de 2024, se realizó reunión virtual, para organizar las directrices y estrategias a aplicar este año al desarrollo del proyecto de la Red de prácticas artísticas y culturales, las entidades tendrán autonomía con la base de datos suministrada por la Secretaría para reforzar la convocatoria y fortalecer los laboratorios, al igual que la base de datos que tengas las entidades de las vigencias pasadas dentro de los procesos.

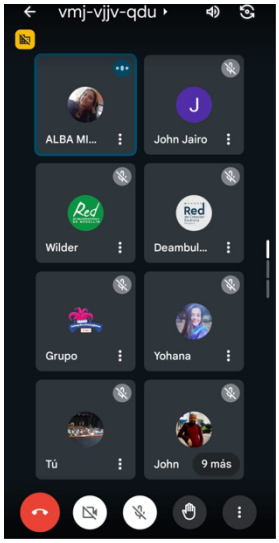
Tenemos que tener una participación más activa dentro del marco de los eventos de ciudad tales como: Feria de Flores, Feria del libro y otras actividades que se desarrollen dentro del marco del desarrollo del proceso.

En la propuesta metodológica que vamos a plantear para la ejecución de esta vigencia debemos tener en cuenta hasta donde queremos llevar la Red de Creación escénica.

Vamos a tener un relacionamiento con las casas de cultura de manera más cercana y de apoyo dentro del proceso de convocatorias y de los mismos espacios con la finalidad de realizar un tejido cultural de las actividades que ejecuta cada una de las redes que pertenecemos a la Secretaría de Cultura.

Las coberturas se pueden desarrollar desde el inicio del proceso dentro del cronograma que tengamos proyectados desde cada entidad el cual debemos dar a conocer a la Secretaría para poder tener el acompañamiento necesario en las actividades que tengamos propuestas para ejecutar.

La secretaria se comprometió con las entidades a organizar el cronograma proyectado de las reunión dentro del proceso para poder estar más en el hacer del proyecto que en el quehacer y de esta manera tener un mejor direccionamiento con los tiempos del proyecto, así como también a recibir un mejor acompañamiento en el territorio, para ello tenemos que realizar la evaluación de donde a funcionado los laboratorios y donde se deben reforzar la convocatoria o donde se debe proyectar el laboratorio para que de esta manera se logre tener una mayor cobertura dentro del territorio.

La Jornada de Inducción para el equipo de la Red de Creación Escénicas se desarrolló un día completo en acuerdo con todas las entidades, **martes 4 de junio**

desde 9am a 4pm, en las instalaciones Casa de Cultura Manrique. En esta jornada fue un solo de capacitación y proyección de las estrategias de cómo se está planteando desde la Secretaría de Cultura Ciudadana para el desarrollo de la Red de Creación Escénicas y las otras redes, manifestándonos la cantidad de laboratorios se estarían en ejecución, los participantes vamos a impactar, los alcances que se deben tener en cobertura dentro del desarrollo del proyecto en cada disciplina de la red de prácticas artísticas y culturales.

Se realizaron el envío de las hojas de vida del equipo que va estar dentro del proceso, luego de la aprobación de las mismas procedemos a realizar los contratos y solicitar al equipo los certificados de las afiliaciones a la seguridad social (EPS, Pensión y ARL).

El día 8 de junio se realizó una reunión con el Coordinador de la Red de Creación Escénicas con la finalidad de realizar la proyección y revisión de los laboratorios que en vigencias pasadas han funcionado y saber que laboratorios pueden continuar que cuales se pueden mover de comuna de acuerdo a la solicitud recibida por los líderes de las diferentes comunas, quedan de la siguiente manera:

1. Comuna 10 - La Candelaria Laboratorio base
2. Comuna 10 - La Candelaria Chagualo
3. Comuna 60 - San Cristóbal
4. Comuna por definir

Actividades Desarrolladas

En la primera etapa de ejecución del proyecto, se concertó con los líderes comunales dentro del marco del evento que se realizó de ubicar los énfasis de la Red en cada comuna de acuerdo a las necesidades que se presentan en las comunidades participantes en el desarrollo del proyecto, la Secretaría dio unas directrices de los lineamientos se han desarrollados acciones como las siguientes:

- ✔ Elaboración y firma de los contratos del equipo de trabajo
- ✔ Asesoría a los artistas formadores con la seguridad social de cada mes
- ✔ Solicitud de los espacios para el desarrollo de los laboratorios
- ✔ Convocatorias de los beneficiarios en los laboratorios (listado de posibles participantes inscritos en la plataforma de la Red de Prácticas, base de datos de la Secretaría de Educación y otras bases de datos suministradas por líderes, estas bases de datos serán suministradas
- ✔ Entrega de documentos para la realización de los talleres
- ✔ Participación en las reuniones de elaboración metodológica a desarrollar dentro del proyecto.
- ✔ Participar en las reuniones establecidas por la Coordinación y Supervisión del proyecto.
- ✔ Apoyando a la elaboración de informes de gestión y desarrollo del proyecto, acatando los requisitos planteados por la entidad y por el equipo de supervisión de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía.
- ✔ Actualización de los archivos de base de datos SUB para entregarlo cada vez que sea solicitado por el coordinador pedagógico o la supervisión de secretaria de Cultura.
- ✔ Se asistió a socialización de las **Red de Prácticas Artísticas y Culturales**

✔ Se han realizado dos reuniones con los artistas formadores de la mesa interna.
✔ Asistimos a la reunión de red con las entidades pertenecientes al proceso
✔ Solicitud de informes parciales mes a mes

En esta primera etapa de contrato se han desarrollados

- Una reunión Apertura
- Una reunión entre entidades de la misma red
- Una reunión mesa interna
- Instalaciones de los laboratorios
- Concertación de los espacios para el desarrollo de los laboratorios
- Elaboración de contratos del equipo

MATERIALES

La compra de los materiales para los laboratorios se realizará de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en cada uno de los laboratorios a desarrollar en la RCE.

RECURSO HUMANO

El equipo de recurso humano quedó conformado de la siguiente manera:

Coordinador	**Concepto**
Blanca Yacqueline Salazar Herrera	Coordinadora Red de Creación Escénica lote 12
Artista Formador	**Concepto**
Gustavo Adolfo Montoya	2 Laboratorios Creación
Luis Alberto Sierra Mejía	1 Laboratorio Base y 1 Laboratorio de Creación
Gestor Administrativo	**Concepto**
Karem Altamar Fontalvo	Administrativa del proyecto

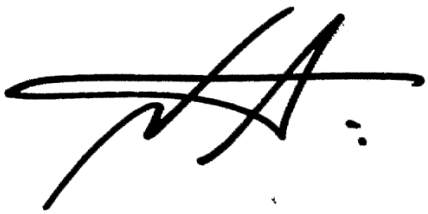
En los meses siguientes estaremos atendiendo desde el área administrativa del proyecto todo lo relacionado con el Equipo Académico y con el acompañamiento del Apoyo Logístico.

Esta información se encuentra registrada y con sus soportes en el informe financiero del desarrollo del proyecto de Red de Creación Escénica Lote 12 Vigencia 2024.

5. DOCUMENTOS INFORME ADMINISTRATIVO

SE ANEXAN

FIRMA:

NESTOR JAIRO LOPEZ ALVAREZ
c.c. 71702069 de Medellín
Representante legal
Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob