
Red
Creación Escénica
DE MEDELLÍN
Corporación
ziruma
Interuención social a través del arte

RED DE ARTES ESCÉNICAS
CIUDAD DE MEDELLIN
ALCALDIA DE MEDELLÍN
2024

Objeto: Convenio de Asociación para desarrollar el proyecto de la RED DE CREACIÓN ESCÉNICA ciudad de Medellín.

ENFASIS EN DRAMATURGIA SOCIAL

RED DE CREACIÓN ESCÉNICA CIUDAD DE MEDELLIN

PRESENTADO POR:

CORPORACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA ZIRUMA

Entidad artística sin ánimo de lucro
NIT. 900.203.858-9

1. GENERALIDADES METODOLOGICAS

ANTECEDENTES:

LA CORPORACIÓN ZIRUMA, es una corporación artística sin ánimo de lucro, fundada 25 noviembre de 2005, con personería jurídica de febrero 2 del 2008. Desde marzo de 2008, estamos ubicados en la comuna 8 de la ciudad en el barrio de Villa Hermosa, siendo la primera entidad artística en el sector en tener sala para la proyección de sus creaciones y de otros grupos del sector. Desde sus inicios, la raíz de nuestras propuestas artísticas y formativas radican en la creación de textos teatrales, una dramaturgia social y humana que nace de los imaginarios del contexto y las problemáticas de los diferentes sectores de la ciudad y el país.

La Corporación Cultural y Artística ZIRUMA, está dedicada a la creación, investigación, educación y promoción del arte en general, con un sentido de intervención social y humana. Buscamos integrar el arte al desarrollo social y humano, desde la lúdica, la expresión, la formación y la creación artística, la cual consideramos de vital importancia en los procesos educativos, sociales y humanos, abriendo procesos sensitivos que enaltezcan la condición humana y el aprendizaje afectivo. En nuestras intervenciones buscamos promover no solo el arte, sino la formación integral en la prevención y la promoción de la salud, reflejando la necesidad de unificar las manifestaciones artísticas con los procesos sociales y humanos, lo cual nos permitirá estabilidad y liderazgo en el sector

.

PEDAGOGIA ZIRUMA

Intervención social a través del arte.

La corporación ZIRUMA, tiene por objetivo general y misión institucional, la intervención social a través del arte, en este sentido gira su técnica y pedagogía, con elementos no solo de aprendizaje artístico teatral, sino también de fundamentos sociales y humanos que están dentro su forma de obrar.

La pedagogía de la corporación Ziruma se basa en la dramaturgia social, desde los imaginarios cotidianos, teniendo como referentes:

REFERENTE TEORICO:

Augusto Boal- Teatro del oprimido

"El Ser se vuelve humano cuando descubre el teatro".

Este refente es de gran importancia en la construcción de la pedagogía de dramaturgiua social desde Ziruma, porque es una visión de un teatro político, comprometido con lo social y lo humana. El teatro del oprimido tiene por objetivo redimensionar al teatro, tomándolo como un instrumento eficaz en la comprensión y la búsqueda de alternativas para problemas sociales e interpersonales. Sus vertientes pedagógica, social, cultural, política y terapéutica se proponen transformar al espectador (ser pasivo) en protagonista de acción dramática (sujeto creador); estimulándolo a reflexionar sobre el pasado, transformar la realidad en el presente e inventar un futuro. Estos fundamentos conceptuales son prioritarios.

Las técnicas y la teoría de instrumentos pedagógicos como “Teatro Foro” (el espectador entra en escena para usar el lenguaje teatral y decir su opinión actuando); el “Teatro Imagen” (usa las imágenes como lenguaje); la serie “Arco iris del deseo” (que trata de las opresiones interiorizadas); el “Teatro Legislativo” (que busca transformar en leyes los deseos de la población), Teatro de la imagen (Reflejo de una cotidianidad) etc. El teatro del oprimido representa en la metodología de dramaturgia social, imaginarios cotidianos de la corporación Ziruma, los inicios fundamentales para que la observación extracotidiana, el despertar de los sentidos y las indagatorias teatrales, se establezcan como posibilidades de formación, creación y proyección artística." El teatro sirve, para "descubrir las ficciones que se viven en la realidad y averiguar quiéneres realmente".

REFERENTE PRACTICO:

Tesis de grado: “Intervención social a través del arte”, realizada en el año 1990 por el trabajador social, artista escénico, gestor cultural y socio fundador de la corporación Ziruma, Juan Álvaro Romero Botero, en el área de ciencias sociales de la Universidad de Antioquia.

Esta tesis marca los primeros pasos de la metodología de dramaturgia social - imaginarios cotidianos de la corporación Ziruma. Es una sistematización de la experiencia de prácticas de ciencias sociales y humanas y contrataciones como trabajador social-artista, realizadas en varias corporaciones públicas y privadas de la ciudad de Medellín, entre ellas Futuro para la niñez, Corporación SURGIR, Hospital Manuel Uribe Ángel y HOMO (Hospital mental de Antioquia). En estas experiencias de intervención social se utilizaron estrategias, instrumentos y actividades de las artes escénicas aplicadas a diferentes problemáticas y necesidades de la población de niños y jóvenes de varios sectores de la ciudad y el departamento de Antioquia, en aspectos como la prevenciónde la farmacodependencia y el alcoholismo, estrés postraumático, no agresión y proyectos de vida. Lo encontrado en estas experiencias, permitieron comenzar a determinar la necesidad de asuntos de gran importancia en la actualidad en la metodología de dramaturgia social de la corporación Ziruma, entre ellos la observación participativa de la cotidianidad, la formación de imágenes y la transformación a imaginarios, a través de los cuales se llega a un pensamiento reflexivo, crítico y creativo en los procesos de formación artística.

La estrecha relación entre los procesos sociales y humanos, con los procesos artísticos, que planteaba la tesis de grado a la que se hace referencia y la sistematización en la experiencia de formación de la red de artes escénicas durante estos ultimo 5 años, han permitido que a la metodología se confronte y crezca en función de la formación no solo de artistas, sino también de actores para la vida, logrando una pedagogía que de una forma directa y dinámica, asume el proceso de formación de actores, directores y dramaturgos con un sentido crítico y reflexivo de sus entornos.

2. OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un proceso de formación ciudadana y creación, desde el énfasis de la dramaturgia social-imaginarios cotidianos, con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en las comunas 8 y 9 de la ciudad de Medellín, propiciando un espacio de creación y empatía en su territorio y en la ciudad.

3. CONTENIDOS BASICOS

DRAMATURGIA SOCIAL

Desde sus referentes teóricos y prácticos, la corporación Ziruma determina su propia metodología de dramaturgia social, imaginarios cotidianos, a partir de la cual realiza todos sus procesos de creación, proyección y formación. La dramaturgia social desde la corporación Ziruma, se determina a través de los siguientes conceptos y herramientas

LA OBSERVACION COTIDIANA FUENTE DE CREACIÓN DE IMÁGENES, COMO HERRAMIENTA DE REFLEXION EN LA DRAMATURGIA SOCIAL.

Para que exista el teatro y el arte en general, debe haber un proceso de composición de una ficción que sea capaz de reproducir algunos aspectos de la sociedad o de los individuos, desde el guion, la dirección y la interpretación actoral. Para que esto suceda es necesario que preexista un aprendizaje del entorno, una profunda nutrición de componentes de la realidad que sólo será posible a través de una acción: la observación.

La observación sirve para aprender y es necesario que el arte enseñe el camino para hacer de esa observación una disciplina. Dentro de nuestro trabajo de artistas formadores, se hace necesario motivar en los grupos, la importación de la atención de la cotidianidad, el interés por el entorno, la retención de imágenes mentales o descripciones verbales. El artista no está hecho para la formación académica, sino para el aprendizaje vivencial y experimental de la cotidianidad, que solo se logra con la observación. Se crece como artistas, en la medida que se crece, se experimenta y se aprende como ser humano.

En este proceso de la creación de imágenes a partir de la observación, se plantea el nivel de reflexión sobre la cotidianidad, que tiene un gran valor en los procesos de creación de la metodología presentada, donde se propone un despertar de los sentidos para reconocer el entorno de cada individuo como fuente primordial de la creación.

LOS IMAGINARIOS SOCIALES Y HUMANOS COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA EXPERIMENTACION EN LA DRAMATURGIA SOCIAL

La observación del artista en búsqueda de la creatividad y de la creación misma, es algo más que lo que pueden presenciar las personas a primera vista, porque el verdadero arte se construye no solo con observar lo que es visible a los ojos de la persona común. Los artistas debemos observar lo invisible, lo oculto, lo que está escondido por el vaho que nos colocaron los dioses para que no observáramos más allá de lo evidente, porque el arte nos hace dioses, creadores de otras realidades.

El artista debe tener la capacidad de encontrar tesoros, donde nadie los ve y eso solose logra con la investigación, la experimentación, la curiosidad, la ansiedad por descubrir lo que existe detrás del telón, el deseo de crear, el caos y la posibilidad del error. Cuando están de por medio estas acciones en un ejercicio de observación, entra a escena la imaginación y la práctica del lenguaje (Narración), con el objetivo de reproducir e imitar con acciones, haciendo que la dramaturgia social haga presencia como acto cotidiano y se transforme en imaginarios, que no son más que la cuna del mismo arte. Los imaginarios, no solo son el resultado de una imaginación, los imaginarios son imágenes creadoras que nacen de la observación. (Imágenes en movimiento)

El trabajo de experimentación de las imágenes en imaginarios, en el escritor desde el pensamiento, en el director desde la situación y en el actor desde la acción, marcan el comienzo de un proceso, donde el material encontrado ofrece una multitud de posibilidades para que el artista en formación comience su trabajo de crear.

De la imagen al imaginario, es un proceso de experimentación, donde la misma cotidianidad abre las puertas al extra cotidiano.

LAS INDAGATORIAS DE LOS IMAGINARIOS COMO UNA BÚSQUEDA DE LA CREATIVIDAD EN LA DRAMATURGIA SOCIAL.

En el acto creativo que estamos proponiendo, la observación desde la herramienta del arte lleva a los imaginarios, que son esas imágenes que de raíz contienen un sembrado de una obra de arte.

Una ciudad como Medellín, una ciudad de la eterna primavera que se debate entre la guerra y la vida, la muerte y la alegría, el silencio y el grito…es un espacio repleto de imaginarios que se puede convertir en obras de arte, porque es un lugar minado de preguntas detonadoras para la creación. Creer en las preguntas y dudar de las respuestas, es el eje motor para encontrar un escritor que no se esté atrapado ante la hoja en blanco, de un actor bloqueado en un escenario o de un director que solo sabe marcar a sus actores.

Los imaginarios que se encuentran deben estar sometidos a una indagatoria, desde diferentes frentes, para que pueda ser material de construcción artística.

La indagatoria sensorial, que es someter el imaginario encontrado a una exploración de los sentidos, percibiendo y palpando colores, sabores, formas y texturas que nos puede aportar lo que estamos observando.

La indagatoria dramática, que es la búsqueda de lo que tanto hablamos en las obras de teatro y que sin ello no podríamos crear e incluso sin ello el mundo no existiría, que es el conflicto, las fuerzas en pugna, los hilos que mueven el imaginario, para que sea una imagen detenida, pero con un movimiento interno que nos invite a crear.

La indagatoria poética, que nos habla de lo semiótico, lo simbólico que reposa en los imaginarios, las metáforas que nos despierta lo que observamos, lo metonímico que es lo contenido de una parte por el todo y lo paradójico, que es la verdad puesta de cabezas.

La indagatoria social y humana, que es la indagatoria de más peso en los procesos formativos y artísticos de la corporación Ziruma. Es la pregunta de la problemática que nos plantea el imaginario, su fuerza, su contenido y su trasfondo político.

Las indagatorias son la fuente de la creatividad de nuestra metodología, organizando las imágenes, ideas, acciones y haciendo del trabajo artístico un juego donde el asombro y la acción dramática, son siempre una obligación y un deber en el arte escénico.

CREER PARA CREAR- CREAR PARA CAMBIAR LA COTIDIANIDAD- PREMISA FUNDAMENTAL DE LA DRAMATURGIA SOCIAL.

En medio de la vida cotidiana, en ese ir y devenir por las mismas sendas y rumbos, en el espacio y el tiempo, los seres humanos forman una zona de confort en medio de su rutina. El arte en una sociedad, en una ciudad como la nuestra, debe hacer parte de estas dinámicas cotidianas y ser uno de los mejores aliados del hombre moderno, para no caer ante la alienación imperante del mundo que lo rodea. El arte representa para el hombre, un espacio para hacer crecer el espíritu y olvidarse de las obligaciones que lo determinan y que son el resultado de un mundo capitalista, en donde el individuo es lo último que importa en el "progreso" de la humanidad. La materialización como ejemplo del éxito, donde la adquisición de cosas materiales representa ante la sociedad un reflejo de poder y riqueza, ha engendrado personas que se olvidan de su ser humano, sensible y social. Es en este contexto donde tiene que entrar la formación artística a fortalecer valores que hagan sentir la necesidad crear ante la rutina de la cotidianidad.

En nuestra calidad de artistas formadores, debemos motivar al filtro de la creación, con ideas que caminen de la mano con las dinámicas artísticas y sean un nicho para olvidarnos del presente contundente y cotidiano, con sus bemoles y contrariedades, con sus disgustos y afinidades. El arte, la creación es una necesidad, no porque nos haga más inteligentes sino porque nos permite adquirir una serie de competencias y rutinas mentales, que nos acercan más a lo social y lo humano.

"El arte no sirve para nada" dicen por ahí, pero sin el arte, el hombre se sentiría vacío. Necesitamos como motivadores del arte en nuestros grupos crear, para decirles a los integrantes de nuestros grupos que vale la pena crear, para cambiar, transformar o mejorar nuestra cotidianidad…esa es la premisa fundamental de nuestra dramaturgia social. Una apuesta por el pensamiento reflexivo y crítico, hacia una realidad, una cotidianidad en permanente cambio y transformación a partir del instrumento de comunicación universal que es el arte.

4. ESTRATEGIAS DIDACTICAS

OBSERVACION PARTICIPANTE:

Actividades relacionadas al entorno, con un énfasis de apreciación en todos los sentidos, buscando imágenes sociales y humanas que den testimonio de la cotidianidad donde habitan cada uno de los participantes de los diferentes laboratorios.

SISTEMATIZACION DE IMÁGENES:

Actividades encaminadas a la búsqueda de imágenes dentro del contexto cotidiano, que puedan servir de material para la reflexión, análisis, confrontación y posterior creación desde la escritura y la puesta en escena.

CREACION DE IMAGINARIOS:

Actividades que permitan desde la acción teatral, los interrogantes y las situaciones dramáticas, convertir las imágenes en imaginarios que puedan señalar el camino de los procesos creativos, asegurando que los componentes de cultura e intervención social y humana, sean parte integral de los talleres de red de artes escénicas.

CREACION DE HISTORIAS Y PERSONAJES:

Actividades que faciliten el encuentro de historias y personajes, a partir de los imaginarios encontrados en el proceso de investigación, desde la dramaturgia social. Esta estrategia busca un trabajo individual en función de los imaginarios que proponen los participantes de los laboratorios.

CREACION COLECTIVA:

Actividades de creación colectiva desde la puesta en escena, direccionadas por los artistas formadores y el mismo comité de la red de la corporación en un proceso de unir los imaginarios encontrados en una propuesta de dramaturgia, que sería el pretexto de montaje para la muestra final.

MUESTRAS ARTISTICAS:

Puesta en escena de la creación colectiva determinada por los imaginarios cotidianos encontrados en el proceso de dramaturgia social, para ser presentados a la comunidad en general, con la posibilidad de que dichas propuestas sean consideradas como posibles becas de creación y/o montajes en repertorio del grupo artístico para la sala Ziruma y otros espacios escénicos.

5. PROCESOS FORMATIVOS

ESTRATEGIA EN EL PROCESO DE FORMACION ZIRUMA

Se tienen tres niveles en el proceso de formación:

INICIACION TEATRAL-LABORATORIOS

Sembrar la semilla del arte teatral en los niños y jóvenes de la ciudad de Medellín, nos permitirá en últimas responder a esa sed expresiva del serhumano como soporte básico de la intrincada tela en que se trama y urde el futuro delmovimiento teatral de nuestra ciudad. Este taller, es de vital importancia para la generación, desarrollo y promoción de actores y espectadores teatrales en Medellín, porque es una apuesta al presente y al futuro de esa formación teatral que todos visionamos, abriendo un espacio que generacondiciones propicias a la capacitación y experimentación en este campo. Este programa pretende generar procesos de motivación para que los estudiantes hagan teatro. Ellos serán los creadores de un arte dramático que dé cuenta de nuestra memoria socio-cultural y acrecentarán el acervo de personas dedicadas como profesionales, aficionados o espectadores teatrales que exploren nuestros lenguajes a partir de la realidad propia de la ciudad, de nuestra historia. No solo se pretende formar actores, se quiere formar espectadores para el teatro.

LABOTARIO BASE- SEMILLERO TEATRAL

El objetivo de este grupo es continuar con el proceso formativo constante en los estudiantes con trayectoria de la corporación, en especial de la comuna 8 de la ciudad, haciendo énfasis en la actuación y la escritura.

Lo fundamental del hecho teatral radica en el trabajo del actor. Es por esta razón que el punto de partida para la enseñanza de la ACTUACIÓN debe partir de entender a éste como el objeto de estudio.

El propósito del taller consiste en facilitarle todas las herramientas posibles a los participantes para que pueda entender y dominar diferentes “escuelas”, “técnicas” y “métodos” de actuación de tal manera que le permita incorporarlas en sus procesos creativos de acuerdo a las necesidades de un montaje, donde el aprender a aprender lo consideramos como el objetivo más ambicioso e irrenunciable de la formación teatral.

Es de resaltar que desde este proceso de laboratorios se ha formado grupos de teatro como DRACONIS ganador de becas municipales y nacionales, COLOR TEATRO grupo dedicado al teatro desde la defensa de la diversidad, TEATRO LA VOZ dedicado al trabajo vocal y el grupo TEATRO EFIMERO, que Enel presente año

gana una beca de creación nacional de jóvenes por el cambio, con el ministerio de cultura. Estos grupos en la actualidad están dedicados a explorar la interpretación desde la voz y la acción, siendo estos grupos una muestra del impacto y los resultados de la dramaturgia social desde los imaginarios cotidianos, más allá de la teoría y práctica del arte teatral.

La corporación Ziruma desde su metodología, apuesta a la realización de reaprendizajes significativos, ofreciendo una amplia gama de situaciones y circunstancias que nacen desde la observación de la cotidianidad. Todo esto enmarcado en el rigor, el concepto ético, las responsabilidades consigo mismo, con el compañero, con el público, con la actividad teatral y con la sociedad. Dentro de este proceso se aborda muchos elementos del teatro comunitario, tratandode resaltar la necesidad de una dramaturgia propia.

El laboratorio base es el encargado de los montajes de proyección desde la formación, confrontando constantemente la teoría con la práctica.

GRUPO ARTISTICO:

En esta etapa, los integrantes de los talleres tienen definido su interés de participar del proceso de la corporación ZIRUMA, como actores profesionales de su grupo de planta, es por esto que el énfasis mayor del grupo artístico es el montaje de obras, desde la visión de intervención social de la corporación, que son presentadas en la sala para su proyección y sostenimiento de la sala concertada con Ministerio y la Alcaldía de Medellín. Este grupo es el puente de continuidad de los procesos de laboratorio y semillero, que permite un avance constante y una estrategia de fortalecimiento del trabajo artístico ysocial de la corporación.

Es de resaltar que todas las personas que integran en la actualidad el grupo artístico, se han formado en los procesos talleres y laboratorios de la corporación, dentro del programa de la red de artes escénicas. Esto es de gran importancia, porque el proceso de la red de artes escénicas en la ciudad, fortalece no solo la formación, sino también la proyección del arte escénico ante la comunidad. La red de artes escénicas aporta al proceso de formación no solo de actores sino de espectadores para el arte y la cultura en la ciudad de Medellín.

6. ETAPAS DEL PROCESO FORMATIVO DE LOS LABORATORIOS.

FASES DEL PROCESO FORMATIVO:

FASE 1:

Diagnóstico: Conocimiento de los integrantes de los grupos.

El proceso presentado tiene como punto de partida un diagnóstico de cada grupo. Esta etapa de diagnóstico tendrá como instrumento de caracterización una serie de premisas desarrolladas en los primeros encuentros de los diferentes grupos, haciendo una exploración de reconocimiento de la experiencia artística y saberes previos de los participantes, aspectos del contexto y lectura del territorio a partir del conocimiento critico y reflexivo de las problemáticas de los territorios y las oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad.

A partir del diagnóstico planteado en la primera etapa del proyecto, se determinarán unas estrategias que reconozcan las dinámicas de los laboratorios de creación escénica al interior de las comunas y corregimientos, buscando incidir en las transformaciones del ámbito familiar y social. Entre estas estrategias, se determina fundamental la articulación con los líderes sociales, las familias, los maestros, los colectivos culturales, entre otros. En este aspecto se identificarán y conformarán en cada sector un grupo de agentes territoriales para apoyar el proceso en cada una delas comunas y corregimientos.

Este proceso de conocimiento de los grupos tiene diferencias metodológicas en los laboratorios de creación escénica y en el laboratorio base de creación, siendo este un grupo con una gran trayectoria en los procesos de Ziruma.

EN LOS LABORATORIO DE CRECION ESCENICA

Los Laboratorios de Creación, están dirigidos a la niñez, la dolencia y juventud. Estos laboratorios se realizan mediante la ejecución constantede ejercicios teórico - prácticos en la dramaturgia social, siendo talleres dinámicos y participativos, que parten de la creación cotidiana, buscando servir de detonador y apoyo como una estrategia de resiliencia ante los tiempos de aislamiento, rutina y vacío, ocasionados por la rutina y las problemáticas sociales.

El proceso presentado tiene como punto de partida un diagnóstico de cada grupo, Por medio del cual se pretende conocer las condiciones de los territorios, las problemáticas del entorno y la experiencia y el valor de las manifestaciones artísticas dentro del grupo. En esta primera fase desde la metodología de Ziruma se propone una serie de talleres presenciales de dramaturgia social- imaginarios cotidianos, planteando ejercicios que estén encaminados al conocimiento del sector y de los participantes, buscando ampliar cada vez más el diagnostico, el conocimiento del contexto.

Mas allá de una información teórica del teatro, se buscará en esta primera fase, crear vinculo afectivos y efectivos que logren romper barreras y permitan entrar al reconocimiento de la cotidianidad de los participantes de los procesos, a través de ejercicios, dinámicas y actividades de la dramaturgia social en la exploración de los sentidos, las imágenes y los imaginarios en función de la expresión de sentimientos y emociones de los participantes.

EN EL LABORATORIO BASE DE CREACION ESCENICA

Nivelación artística y planeación de meta.

Este es el semillero de la corporación Ziruma, comuna 8 de la ciudad, que está conformado por jóvenes y adultos del sector de Villa Hermosa y otros sectores cercanos. Este grupo de creación está integrado por actores con experiencia en la formación artística de la corporación y por lo tanto el grado de exigencia y nivel artístico es mayor, sin dejar de lado el proceso de formación social y humana.

Este es el grupo de proyección y circulación, que tiene por objetivo, no solo la formación, sino también la proyección de obras que son creadas a partir de los procesos dramaturgia social, a través de los imaginarios cotidianos, visibilizando el trabajo y el impacto que tiene el proceso de formación en artes escénicas desde Ziruma en la comuna y la ciudad en general.

En esta primera fase, el laboratorio base entra en una etapa de nivelación de artística, con el objetivo de que todos sus integrantes conozcan los fundamentos del énfasis de la corporación, que es la dramaturgia social. En esta fase también el grupo base determina las obras a montar y a circular en la sala Ziruma y en otros espacios a nivel municipal, local o internacional.

FASE II:

Creación de imaginarios sociales

Laboratorio base y los laboratorios de creación escénica.

En esta segunda fase, desde la metodología de dramaturgia social de la corporación, se determina como una búsqueda de imaginarios cotidianos a partir de la observación y la creación de imágenes, que nace del diagnóstico y el conocimiento del contexto que se establece en la primera fase. Estos imaginarios se convierten en el insumo más importante para la creación escénica, siendo el espacio donde nacen las ideas de exploración individual y grupal. Es de resaltar que esta fase ayuda a ampliar el diagnostico, encontrando más cohesión, unidad grupal y confianza en el proceso.

FASE III

Indagación de imaginarios sociales

En esta fase los grupos afrontan la pregunta como una necesidad de la creación escénica. Es un proceso de indagatorias que ayudan a hacer de los imaginarios encontrados en la fase anterior, un material para la creación individual y grupal. Las preguntas desdés los sentidos, la fuerza dramática, la poética escénica y el acontecer social, sirven de puente para que los participantes encuentren sus propias historias que pueden ser contadas y expresas desde el acto teatral.

FASE IV:

Creaciones colectivas desde los imaginarios cotidianos.

En esta fase también se propone el montaje a partir de las indagatorias y las asesorías de los artistas formadores, realizando los montajes de una serie de monólogos o procesos de creación colectivos para ser presentados en la sala Ziruma y para ser transmitidos por las diferentes redes virtuales. Estas creaciones colectivas, propuestas desde los diagnósticos y los imaginarios cotidianos, es la estructuración por parte de los artistas formadores de unos personajes determinados en el proceso de cada participante, para que después dichos personajes sean parte de actos escénicos con una estructura y un conflicto central. En esta fase el proceso da como resultado, esquemas teatrales, monólogos, historias de vida, escritos dramatúrgicos o en el caso del laboratorio base, unas obras teatrales.

7. ESTRATEGIAS ANALISIS DE LOGROS

El análisis de los logros se determina en la proyección de los imaginarios cotidianos.

Es de gran importancia dentro de la metodología de dramaturgia social, la proyección de los resultados obtenidos en los procesos de formación, porque estos son testimonio y el reflejo de ideas, pensamientos, sueños y sentires de los participantes a los talleres.

Las muestras de los laboratorios se realizan en los lugares de los diferentes laboratorios de creación escénica y en la sala Ziruma de la corporación. Es de resaltar que en el caso del laboratorio base, las obras montadas entran durante todo el año en un proceso de circulación.

La proyección de estos logros se convierte en una estrategia de visibilización, no solo presencial, sino también virtual, porque de las muestras se hace un material de registro audiovisual que se comparte virtualmente por las diferentes redes sociales que maneja la corporación. En este sentido la metodología de dramaturgia social-imaginarios cotidianos desde la sistematización también se presentan productos creativos y material didáctico, que es compartido con diferentes entidades artísticas, culturales y pedagógicas pares, es decir que dentro de sus propuestas pedagógicas y estéticas incluyan procesos de formación artística y convivencia ciudadana, tanto a nivel local, nacional e internacional. En el marco de este componente, también se realizan actividades de intercambio de experiencias presenciales y virtuales de los laboratorios de creación escénica con otros procesos de diferentes comunas o corregimientos, socializando experiencias significativas que generen una integración y un compartir conocimiento.

La metodología desarrollada por la corporación ZIRUMA de “Dramaturgia social”, basada en la observación y la creación de imaginarios sociales y humanos, presenta como resultado de sus procesos una serie de ideas y propuestas para la construcción de montajes que se requieren proyectar ante la comunidad en general como un proceso que se hace valioso visibilizar

La proyección de los imaginarios cotidianos es una estrategia que representa:

Creación de imaginarios individuales y grupales: Los procesos de creación nacen y se estructuran en los mismos talleres, siendo reflejo del interés de unir lo social y lo humano con el trabajo artístico

Formación de espectadores: La proyección de los procesos, genera la posibilidad de encuentro con los espectadores y los nuevos creadores, buscando que los vínculos comunitarios se multipliquen y favorezcan la posibilidad de disolver la identidad para encontrarse amenamente con el otro.

Intercambio de experiencias: La proyección proporciona a los asistentes de los eventos la posibilidad de acercarse a diversos conceptos en la creación teatral, el placer de acercarse a diferentes realidades, cultivar capacidad de la recepción y estética.

JUAN ALVARO ROMERO
Coordinador red
Corporación Ziruma.