PROPUESTA METODOLÓGICA LOTE 7 CIRCO CONTEMPORÁNEO

RED DE CREACIÓN ESCÉNICA

INFORME PEDAGÓGICO I

CORPORACIÓN ELEMENTAL TEATRO

COORDINADORA PEDAGÓGICA

ASTRID YOHANA PARRA OSPINA

MEDELLÍN

SECRETARÍA DE CULTURA DE MEDELLÍN

JUNIO 2024

Tabla de Contenido

1. **Propuesta Metodológica**
2. **Objetivo General**
3. **Contenidos Básicos Según el Énfasis de Cada Proceso**
4. **Estrategias Didácticas Generales**
5. **Proceso de Continuidad en los Laboratorios**
6. **Etapas para el Desarrollo Progresivo de los Laboratorios**
7. **Estrategias para el Análisis de Logros**

Generalidades Metodológicas en los Procesos de Formación y Creación - Referentes Teóricos y su Incidencia en el Planteamiento y Ejercicio de Formación y Creación

Referentes Teóricos

La propuesta metodológica para los procesos de formación y creación en el circo contemporáneo del lote 7 se fundamenta en un análisis crítico de los debates actuales sobre esta disciplina artística, así como en la valiosa experiencia acumulada durante los últimos cuatro años de convenio interadministrativo. Este análisis se complementa con las conversaciones sostenidas con artistas formadores, quienes han aportado significativamente desde su experiencia pedagógica. En nuestra corporación, hemos identificado y discutido varios aspectos clave, integrando tanto posturas teóricas como prácticas del circo contemporáneo. Entre estos aspectos, se destacan las críticas a la proeza como eje narrativo, abogando por una fusión entre lo técnico y lo humano para alcanzar una narrativa más poética y significativa.

Crítica a la Proeza Circense como Eje Narrativo

Tradicionalmente, el circo se ha centrado en la exhibición de habilidades técnicas y proezas físicas. Sin embargo, en el circo contemporáneo y en el trabajo con comunidades realizado desde Elemental, hay una crítica creciente hacia esta orientación. Apoyados en autores como Philippe Goudard (2005) abogan por un enfoque que privilegie la narratividad y la expresividad artística sobre la mera demostración técnica. Esta perspectiva busca fusionar lo técnico con lo humano, promoviendo propuestas más poéticas y con un mensaje artístico profundo.

Philippe Goudard, quien es un destacado investigador y artista en el campo del circo contemporáneo, ha sido una influencia significativa en el desarrollo de esta metodología. Goudard, profesor emérito de la Universidad Paul-Valéry Montpellier

y también un médico practicante, ha trabajado extensamente en la intersección entre el arte del circo, la medicina y el trabajo con comunidades. Sus investigaciones se centran en la historia, las prácticas y los imaginarios del circo, abogando por una integración profunda entre las habilidades técnicas y la expresión artística, lo que él describe como una "estética del riesgo sensible"

Goudard critica la proeza como el único eje narrativo, proponiendo en su lugar una fusión entre lo técnico y lo humano para lograr una narrativa más poética y significativa. Este enfoque se alinea con nuestra experiencia, donde hemos observado que una narrativa que integra técnica y humanidad resulta más efectiva para conectar con el público y transmitir mensajes profundos. Además, Goudard subraya la importancia de la creatividad y el mensaje artístico como componentes esenciales del circo contemporáneo, utilizando el circo no solo como un medio de entretenimiento, sino también como una herramienta poderosa para la reflexión y el cambio social.

Así nuestra metodología no solo busca consolidar procesos artísticos, sino también generar un impacto transformador en la comunidad, utilizando el poder del circo contemporáneo para fomentar el diálogo, la sensibilización y la participación ciudadana en temas relevantes para la sociedad. Esta metodología se orienta hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y consciente, donde el arte del circo desempeña un papel crucial en la promoción del bienestar individual y colectivo. Al respecto mencionamos algunos tópicos del Circo Contemporáneo que son analizados desde nuestra reflexión pedagógica.

La Técnica Circense como herramienta

La técnica en el circo contemporáneo es valorada tanto por su precisión como por su capacidad de transmitir emoción y significado. Hans-Thies Lehmann (1999) sugieren que la técnica debe servir como un medio para la expresión creativa y no

como un fin en sí misma. Este enfoque enfatiza la creatividad y el mensaje artístico, donde la técnica se integra con la narrativa y el contenido simbólico. Así, lo que exaltamos metodológicamente en nuestro énfasis es justamente las formas en como los participantes pueden acercarse a la adquisición de unos componentes técnicos que no son la base primaria del proceso de formación, si no, una herramienta que posibilita la exploración y la relación de un cuerpo con su territorio y su colectividad.

Autores como Eugenio Barba (2002) han argumentado que el dominio técnico debe estar al servicio de la capacidad del artista para comunicarse y conectarse con la audiencia a un nivel más profundo. Por lo tanto, en nuestra metodología, los participantes no solo desarrollan habilidades técnicas, sino que también aprenden a utilizar estas habilidades para crear gestos que resuenan emocionalmente y que tienen un impacto significativo a nivel subjetivo y social. Esta integración de técnica y creatividad fomenta un ambiente de aprendizaje donde los participantes se sienten motivados a explorar y expresar sus propias ideas y emociones a través del arte circense, facilitando así una experiencia formativa que es tanto técnica como profundamente humana.

Hablamos de un enfoque metodológico, que privilegia la técnica como medio y no como fin, permitiendo que los participantes se centren en la creación de significados y en la transmisión de emociones a través de su práctica artística. De este modo, se promueve una formación integral donde la técnica se convierte en un vehículo para la expresión personal y colectiva, alineándose con las tendencias contemporáneas que buscan una fusión entre lo técnico y lo humano en las artes escénicas.

Creatividad y Mensaje Artístico

La creatividad y el mensaje artístico son componentes esenciales en el circo contemporáneo. Richard Schechner (1985) y Augusto Boal (2002) argumentan que el arte escénico debe abordar temas sociales y promover la reflexión y el diálogo. Esta orientación hacia un arte comprometido con la sociedad se refleja en la

tendencia hacia propuestas más poéticas y menos radicales en su ejecución técnica.

Schechner, en su teoría del "teatro de la performance", sostiene que el arte debe ser una forma de intervención social, utilizando la creatividad para desafiar y cuestionar las normas establecidas. En el circo contemporáneo, esta perspectiva se manifiesta a través de actuaciones que no solo buscan impresionar con habilidades técnicas, sino también comunicar mensajes profundos y relevantes sobre la condición humana, la justicia social y la diversidad cultural.

Augusto Boal, conocido por su Teatro del Oprimido, enfatiza el poder del arte para empoderar a las comunidades y fomentar el cambio social. En el contexto del circo contemporáneo, sus ideas se traducen en espectáculos que invitan al público a participar activamente y reflexionar sobre cuestiones sociales críticas, temas como la sostenibilidad ambiental, las emociones, el respecto animal, el empoderamiento de la identidad y la cultura, la crítica social y política, la igualdad de género, la inclusión social utilizando el cuerpo y la narrativa visual para crear conciencia y estimular el pensamiento crítico.

Además, esta integración de creatividad y mensaje artístico se ve reforzada por la influencia de otros teóricos y practicantes del arte. Jacques Lecoq, con su enfoque en la expresión corporal y la improvisación, ha inspirado a artistas circenses a explorar nuevas formas de narración a través del movimiento. Lecoq destaca la importancia de la espontaneidad y la creatividad en la creación artística, principios que son fundamentales en el circo contemporáneo para generar conexiones emocionales con el público.

La combinación de estos enfoques teóricos permite al circo contemporáneo trascender la mera exhibición de habilidades físicas. En lugar de centrarse únicamente en la proeza técnica, los artistas circenses contemporáneos integran elementos narrativos y simbólicos en sus actuaciones, creando experiencias que

son tanto visualmente impactantes como emocionalmente resonantes. Esto no solo enriquece el arte circense, sino que también lo posiciona como una herramienta poderosa para el cambio social y la comunicación intercultural.

Incidencia en el Planteamiento y Ejercicio de Formación y Creación

Enfoque Metodológico del Proceso desde el Arte Aplicado a las Técnicas del Circo Contemporáneo

El Arte Aplicado es una forma de expresión artística que busca trascender los límites tradicionales del arte y encontrar aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en diversos campos sociales. Se caracteriza por su enfoque pragmático y su intención de generar un impacto significativo en la sociedad, basada en la idea de que el arte tiene el poder de transformar y mejorar la vida de las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Este enfoque se refleja en las metodologías de formación y creación adoptadas por organizaciones como Elemental Teatro.

Procesos de Transformación y Reflexión Colectiva

Elemental Teatro busca crear procesos donde se apliquen herramientas del gesto escénico del Circo Contemporáneo para lograr transformaciones significativas tanto en los participantes como en los territorios. En el caso del Circo Contemporáneo, esta forma de Arte Aplicado encuentra su máximo potencial al llevarse a escenarios sociales, como los laboratorios de la Red de Creación Escénica. Aquí, el objetivo no se limita a la consolidación de un proceso artístico, sino que busca involucrarse activamente en la comunidad, generando procesos de creación y reflexión colectiva.

A través de estos laboratorios, el circo contemporáneo se convierte en una herramienta para explorar y abordar problemáticas sociales y promover la participación ciudadana. Las técnicas circenses y las propuestas artísticas se utilizan como medios para generar diálogo, sensibilización y toma de conciencia

sobre temas relevantes para la comunidad. Este enfoque metodológico busca no solo generar espacios de entretenimiento cultural, sino también un impacto transformador en la vida de las personas.

Impacto Social y Temáticas Relevantes

Como se mencionó anteriormente a través de procesos pedagógicos basados en el gesto circense y diversas actividades, se abordan temas como la inclusión, la igualdad de género, la diversidad cultural y el cuidado del medio ambiente. Estos temas son de relevancia social para las comunas donde se implementan estas técnicas. El circo contemporáneo se convierte en una herramienta de comunicación, reflexión y empoderamiento para la comunidad. El circo contemporáneo, entendido como una forma de Arte Aplicado, trasciende la mera exhibición y busca involucrar activamente a la comunidad, utilizando el poder del circo como una herramienta para el cambio social y la construcción de una sociedad más inclusiva y consciente

Objetivos del Lote 7 de Circo Contemporáneo

Objetivo General

Desarrollar un proceso integral de formación ciudadana y creación artística que promueva la estimulación cultural y la formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, fomentando su creatividad y empatía hacia su territorio, y facilitando el acceso y disfrute de los derechos culturales a través de la creación escénica desde el énfasis de Circo Contemporáneo.

Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico inicial y valorar los saberes previos de los participantes en cada uno de los 4 Laboratorios del lote 7 con el fin de encuadrar las metodologías propuestas y los lineamientos pedagógicos y didácticos.

- Desarrollar habilidades técnicas y artísticas desde la creación, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico a partir de las metodologías propuestas por la Corporación desde el énfasis de Circo Contemporáneo.

- Promover la participación activa y facilitar espacios de diálogo y reflexión sobre temas comunitarios y territoriales que permita la apropiación de necesidades sociales.

- Estimular la reflexión crítica y fomentar valores y prácticas que contribuyan al bienestar individual y colectivo de los 4 laboratorios de Circo Contemporáneo.

- Crear oportunidades para la visibilización de los logros escénicos y facilitar la incidencia en la toma de decisiones dentro del proceso de formación y creación.

Contenidos Básicos y Justificación por Meses (Julio a Diciembre) con Actividades de Circo Contemporáneo

Laboratorio Los Colores

Formadora: Claudia Garcés

La estructura del Laboratorio Los Colores se fundamenta en varios ejes generadores, incluyendo la búsqueda del propio clown, la exploración de las posibilidades cómicas individuales y la creación de una gramática y poética específica del clown. Estos ejes son desarrollados a través de una serie de actividades y ejercicios diseñados para fomentar el autoconocimiento, la expresión emocional y la creatividad.

El laboratorio utiliza una pedagogía del placer y la felicidad, inspirada en autores como Larrosa y Eisner, que enfatiza la importancia de la experiencia como un proceso emergente y transformador. Esta pedagogía promueve un enfoque en el

disfrute y la conexión emocional, donde el juego y la improvisación son herramientas clave para el desarrollo artístico.

Las actividades específicas incluyen ejercicios de calentamiento, juegos de liberación y situaciones de exploración enfocadas en el clown. Estos ejercicios están diseñados para estimular la creatividad, la expresión personal y la conexión grupal, permitiendo a los participantes desarrollar una mayor conciencia corporal y emocional. Además, se enfatiza la importancia de la honestidad y la diversión en el proceso de creación, siguiendo la filosofía de que "cuanto más me divierto, más se divierten los otros".

La metodología también incorpora elementos de la ecosofía, promoviendo un cambio consciente y sostenible en el estilo de vida de los participantes, y reconociendo la interconexión entre el individuo y su entorno. A través de este enfoque, el laboratorio busca no solo desarrollar habilidades artísticas, sino también contribuir a la transformación personal y comunitaria.

Mes	Objetivos	Contenidos/Actividades
Julio	Realizar un proceso sensible de acercamiento experiencial desde el juego con los niños y niñas reconociendo sus capacidades y fomentando un acercamiento a lo cómico.	Talleres introductorios: Juegos para el reconocimiento de saberes previos. Introducción a la comicidad (risa) y la importancia de la transversalidad en la vida y el arte. Juegos de integración: Dinámicas grupales que fomenten la conexión entre los participantes.
Agosto	Desarrollar habilidades motrices y comunicativas, fomentar la autoconciencia corporal.	Ejercicios de calentamiento y juegos de liberación: Desarrollo de habilidades motrices y comunicativas. Técnicas de

		mimo y pantomima: Exploración del movimiento y la expresión sin palabras.
Septiembre	Fomentar el autoconocimiento y la exploración emocional.	Conciencia Psicomotriz y Habilidades Clown: Improvisación: Técnicas de improvisación y exploración del ridículo y la torpeza. Rutinas cómicas: Creación de pequeñas rutinas basadas en el clown.
Octubre	Fortalecer la capacidad de los participantes para crear y presentar personajes cómicos.	Talleres de clown: Centrados en el juego y la improvisación. Dinámicas de grupo: Ejercicios que fomenten la cohesión y el trabajo en equipo.
Noviembre	Desarrollar una propuesta escénica coherente y divertida.	Ensayos de escenas clown: Preparación y ensayo de escenas creadas durante el laboratorio. Feedback grupal: Sesiones de retroalimentación entre compañeros.
Diciembre	Mostrar el trabajo desarrollado, evaluando el progreso y los logros de cada participante.	Muestra final: Presentación de las escenas creadas durante el laboratorio. Evaluación y reflexión: Evaluar el progreso y los logros de cada participante.

Laboratorio Altavista

Formador: Edwin Francisco Montoya

El Laboratorio de Creación Altavista, coordinado por Edwin Montoya, se trabajarán técnicas de circo y mimo dramático, integrando ejercicios que desarrollen habilidades motrices y comunicativas. El objetivo es que los participantes adquieran destrezas en malabares, acrobacia y equilibrio, mientras exploran la expresión corporal y la pantomima. Estas técnicas no solo mejoran la coordinación y el control corporal, sino que también fomentan la creatividad y la capacidad de comunicar emociones y narrativas sin el uso de palabras.

La metodología circular utilizada en el laboratorio promueve relaciones horizontales y homogéneas entre los participantes, creando un ambiente inclusivo y colaborativo. Esta estructura facilita el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, permitiendo a los participantes desarrollar sus aptitudes en un entorno de apoyo mutuo. La sinergia generada en estos círculos fortalece los vínculos grupales y potencia la creatividad colectiva.

El laboratorio se estructura en varios momentos clave, cada uno diseñado para abordar diferentes aspectos del aprendizaje y la creación artística. Desde el círculo de bienvenida, que establece el tono de la sesión, hasta el círculo de la técnica, donde se enseñan y practican las habilidades circenses y de mimo dramático, cada etapa del proceso está orientada a maximizar el desarrollo personal y artístico de los participantes. La combinación de técnicas circenses y mimo dramático ofrece una formación integral que enriquece la capacidad expresiva y artística de cada

individuo, preparándolos para crear y presentar personajes cómicos y narrativas visuales de gran impacto.

En resumen, el Laboratorio de Creación Altavista no solo busca enseñar técnicas específicas de circo y mimo dramático, sino también fomentar un ambiente de disfrute, creatividad y crecimiento personal. A través de una metodología inclusiva y colaborativa, los participantes desarrollan habilidades artísticas y personales que contribuyen a su empoderamiento y transformación social.

Mes	Objetivos	Contenidos/Actividades
Julio	Crear un ambiente de confianza y apertura.	Introducción al taller: Establecimiento de reglas y dinámicas de integración.Juego Circense, actividades de sensibilización al circo
Agosto	Estimular la reflexión y el intercambio de ideas frente a las problemáticas territoriales.	Dinámicas lúdicas: Juegos para romper el hielo y fomentar la participación. Ejercicios físicos: Calentamiento y preparación corporal desde el circo y el mimo.
Septiembre	Preparar física desde las nociones de circo y mimo dramático	Aprendizaje de técnicas circenses: Malabares, acrobacia y equilibrio. Talleres específicos: Enfocados en habilidades particulares del circo.
Octubre	Desarrollar habilidades específicas del circo.	Aprendizaje de técnicas Mimo Dramático: Trabajo de peso, equilibrio y manejo del objeto imaginario. Talleres específicos:

		Enfocados en habilidades particulares del circo.
Noviembre	Fomentar la auto-reflexión y el reconocimiento de logros.	Creación Colectiva a partir de la improvización el circo y el mimo. Construcción de historias y narrativas con los participantes a partir del proceso de ensamble
Diciembre	Consolidar el aprendizaje y preparar la muestra final.	Cierre del taller: Reflexión final y planificación de la presentación final. Ceremonia de cierre: Actividad simbólica para cerrar el ciclo.

---

3. Laboratorio Manrique

Artista Formador: Claudia Garcéz

El Laboratorio de Creación Manrique se enfoca en la resignificación del circo contemporáneo, integrando técnicas circenses y de Clown para abordar temáticas sociales, críticas y reflexivas. Inspirado en una pedagogía que promueve la expresión personal y la exploración emocional, este laboratorio busca empoderar a los y las participantes a través del clown. Este laboratorio que tiene un enfoque interseccional y cruza diferentes edades y vulnerabilidades especialmente relacionadas con prácticas de violencia producto del conflicto armado en el territorio.

Por eso las técnicas circenses, como malabares, acrobacia y equilibrio, se combinan con el Clown para articular sus propias historias con el desarrollo de habilidades motrices, coordinación y control corporal. Al mismo tiempo, estas técnicas permiten

a los participantes explorar la expresión de emociones y narrativas sin palabras, fomentando la creatividad y la capacidad de comunicación no verbal.

La metodología circular empleada en este laboratorio promueve relaciones horizontales y de apoyo mutuo entre los participantes. Esta estructura facilita la creación de un ambiente inclusivo y colaborativo, donde cada individuo puede desarrollarse plenamente. Los círculos de aprendizaje permiten a los participantes intercambiar conocimientos y experiencias, fortaleciendo los vínculos grupales y potenciando la creatividad colectiva.

El laboratorio está estructurado en varios momentos clave, diseñados para abordar diferentes aspectos del aprendizaje y la creación artística. Desde ejercicios de autoconocimiento y reflexión personal, hasta la práctica de técnicas circenses y de mimo dramático, cada etapa del proceso está orientada a maximizar el desarrollo personal y artístico de los participantes. La combinación de estas técnicas ofrece una formación integral que enriquece la capacidad expresiva y artística de cada individuo, preparándolos para enfrentar y transformar sus emociones a través del arte.

Mes	Objetivos	Contenidos/Actividades
Julio	Desarrollar la autoconciencia y la expresión corporal.	Juego escénico: Sensibilización y creación de un lenguaje gestual creativo. Dinámicas de autoconocimiento: Ejercicios de reflexión personal.

Agosto	Fomentar el autoconocimiento y la exploración emocional.	Técnicas de respiración y meditación: Fomentar la calma y la concentración. Equilibrio y ritmo: Ejercicios de coordinación y control corporal.
Septiembre	Desarrollar la expresividad y la creatividad.	Juegos escénicos: Desarrollo de narrativas corporales. Dinámicas creativas: Exploración el Clown desde historias a través del movimiento y el gesto cómico.
Octubre	Fortalecer la capacidad de los participantes para enfrentar y transformar sus emociones.	Exploración del clown interno: Técnicas de improvisación y juego. Creación de personajes: Desarrollo de personajes cómicos únicos.
Noviembre	Desarrollar habilidades para la transformación emocional a través del arte.	Gestión de emociones: Ejercicios para reconocer y gestionar emociones. Creación de escenas: Desarrollo de propuestas escénicas emocionales.
Diciembre	Mostrar el trabajo realizado y evaluar los logros alcanzados.	Ensayos: Preparación de la obra final. Muestra final: Presentación de la obra creada durante el laboratorio.

4. Laboratorio Santa Elena

Formador: Edwin Montoya

El Laboratorio de Creación Santa Elena se centra en el desarrollo de la expresión oral y corporal en niños y niñas, utilizando técnicas de circo y mimo dramático para fomentar la creatividad, la coordinación y la comunicación. Este enfoque pedagógico está inspirado en la pedagogía del juego y la experiencia, promoviendo un aprendizaje lúdico y significativo.

Las técnicas circenses, como malabares, acrobacia y equilibrio, se integran con el mimo dramático para desarrollar habilidades motrices y comunicativas en los participantes. Estas actividades permiten explorar el movimiento y la expresión sin palabras, potenciando la capacidad de los niños y niñas para comunicar emociones y narrativas visuales de manera efectiva.

El laboratorio se organiza en varios momentos clave, cada uno diseñado para abordar diferentes aspectos del aprendizaje y la creación artística. Desde ejercicios de calentamiento y juegos de integración, hasta la práctica de técnicas circenses y de mimo dramático, cada etapa del proceso está orientada a maximizar el desarrollo personal y artístico de los participantes. La combinación de estas técnicas ofrece una formación integral que enriquece la capacidad expresiva y artística de cada niño y niña, preparándolos para expresar creativamente sus ideas y emociones.

En resumen, el Laboratorio de Creación Santa Elena no solo busca enseñar técnicas específicas de circo y mimo dramático, sino también fomentar un ambiente de disfrute, creatividad y crecimiento personal. A través de una metodología inclusiva y colaborativa, los participantes desarrollan habilidades artísticas y personales que contribuyen a su empoderamiento y transformación social.

Mes	Objetivos	Contenidos/Actividades
Julio	Desarrollar habilidades expresivas y motrices.	Ejercicios de calentamiento: Estiramiento y articulación. Dinámicas de expresión: Juegos para desarrollar habilidades motrices.
Agosto	Mejorar la proyección y calidad vocal.	Técnicas de respiración: Ejercicios para mejorar la capacidad pulmonar. Dicción y modulación: Trabajo en la proyección y calidad vocal.
Septiembre	Fomentar la conciencia espacial y el trabajo en equipo.	Exploración del espacio: Movimientos y desplazamientos en el espacio escénico. Dinámicas grupales: Ejercicios que fomenten el trabajo en equipo.
Octubre	Desarrollar la capacidad de interpretación y la creatividad.	Juegos de imitación: Parodia y mímica. Dinámicas teatrales: Desarrollo de habilidades de interpretación.
Noviembre	Fomentar la creatividad y el trabajo en grupo.	Ejercicios de improvisación: Trabajo individual y grupal. Creación de escenas: Desarrollo de propuestas creativas en grupo.

Diciembre	Practicar el arte de la representación y expresar creativamente ante un público.	Ensayos: Integración de técnicas aprendidas. Muestra final: Presentación de la obra creada durante el laboratorio.

Estrategias Didácticas Generales: Metodología General de la Propuesta

La metodología general de la propuesta se basa en un trabajo constante marcado por el compromiso grupal, la creatividad, el rigor y el juego. Busca potenciar el desarrollo de los niños y niñas participantes, permitiendo una conexión profunda con su corporalidad, narrativas, emociones y reflexiones en torno al hacer artístico. Se enfatiza la importancia de aprender a trabajar en equipo, reconocer la diversidad y aceptar las diferencias, contribuyendo así a los procesos de convivencia y tejido social. Para lograr estos objetivos, la SECUENCIA DIDACTICA se estructura en diversos momentos de trabajo:

- **Momento de Reconocimiento y Sensibilización (Diagnóstico)**
- La primera etapa se centra en el reconocimiento de los saberes previos de los participantes, sus habilidades de comunicación, trabajo en grupo y escucha. Este diagnóstico inicial permitirá trazar actividades que potencien la capacidad de establecer relaciones de convivencia desde el respeto por la diferencia y fortalecer el trabajo en equipo, esencial para el circo contemporáneo. Esta etapa se complementará con trabajos de sensibilización en el ámbito teatral, preparando a los participantes para las siguientes fases.

- **Momento de Principios de Técnica en Circo Contemporáneo**
- En esta fase, se enseñarán los principios básicos relacionados con la técnica circense, incluyendo el manejo corporal y la expresión, el clown, la improvisación teatral, las telas y los malabares. El objetivo es generar una disciplina en el hacer circense y recolectar material potencial para la puesta en escena final. Los participantes aprenderán a manejar su cuerpo y a expresarse de manera efectiva, integrando técnicas que les permitirán desarrollar una base sólida para la creación artística.

- **Momento de Creación y Experimentación**
- Con las técnicas aprendidas en los momentos anteriores, se pasará a una etapa de creación y exploración. Se invitará a los participantes a realizar improvisaciones colectivas e individuales enfocadas en el montaje final. Esta fase busca estimular la creatividad y permitir que los participantes experimenten con diferentes formas de expresión artística. La improvisación se utilizará como una herramienta para explorar nuevas ideas y desarrollar contenido original para la puesta en escena.

- **Momento de Montaje**
- La última fase se centrará en la preparación de la puesta en escena final. Partiendo del texto teatral "El gran Pipo" de Julia González de Ajo, se realizará una puesta en escena que incorpore elementos contextuales y culturales, como las manifestaciones de las culturas afrodescendientes. Se potenciarán las indagaciones de movimiento y creación escénica provenientes de los hallazgos de los momentos metodológicos anteriores, integrando todos los elementos en una composición coherente y emocionante.

Referentes Temáticos que estarán en los 4 Laboratorios

Juego dramático

Se trabajará desde la técnica del juego dramático tomando a Zayda Sierra como referente pedagógico. Sierra plantea la importancia del juego dramático no solo como preparación para una obra, sino también para la configuración simbólica de la percepción y el mundo interno del niño. Este enfoque potencia procesos y aproxima la actividad teatral al contexto de los niños, fomentando su desarrollo integral y permitiéndonos colocarlo como metodología horizontal para la creación de situaciones desde el mimo dramático y el clown.

Improvisación

Keith Johnstone, conocido como el padre de la improvisación, será el referente para la creación de la improvisación desde el juego. Johnstone propuso un teatro integrador y accesible, eliminando las barreras tradicionales del teatro. Su enfoque en la improvisación como una disciplina y espectáculo teatral por sí mismo permite que actores y espectadores participen activamente en el proceso creativo, reflejando la sensibilidad del momento presente.

Clown

El clown se trabajará como un ser creador y provocador, capaz de causar reflexiones en el público a través de la risa. Este enfoque reconoce la capacidad creadora de los niños y sus aportes a la puesta en escena. El clown se caracteriza por su vulnerabilidad, su capacidad de jugar y su deseo de conectar con los demás, aunque nunca lo consiga del todo. Esta figura ayuda a los participantes a explorar sus fracasos y vulnerabilidades, promoviendo un aprendizaje lúdico y reflexivo.

Progreso y Perspectivas de Continuidad en los Grupos

El progreso de los grupos en los laboratorios de creación se mide a través de su desarrollo artístico, cohesión grupal y la evolución de sus habilidades técnicas y emocionales. En el año 2023 los cuatro laboratorios mostraron un avance significativo en estos aspectos beneficiándose de una continuidad que en algunos ya alcanza los tres años, permitiendo un desarrollo más profundo y sostenible de

sus capacidades de agenciamiento, de creatividad y construcción de ciudadanía. De este modo para Elemental las perspectivas de continuidad se basan en la capacidad que tienen los laboratorios para integrar las técnicas aprendidas, su compromiso con el proceso y el impacto positivo que tienen en sus comunidades.

Progreso

- **Desarrollo Artístico**

  Los cuatro laboratorios han venido construyendo unas habilidades corporales en relación al clown, al fortalecimiento del cuerpo desde las técnicas escénicas y las nociones de colaboración, solidaridad y empatía propiciadas por las mismas metodologías artísticas que también son fundamentales para hablar de este progreso.

- **Cohesión Grupal:** En los cuatro laboratorios hay un fortalecimiento de las relaciones interpersonales y trabajo en equipo debido al tiempo que vienen trabajando juntos. Altavista, Manrique, Santa Elena y Colores llevan entre dos y tres años trabajando como grupo, lo que les permite conocerse, apoyarse, y generar lazos afectivos estrechos.

- **Habilidades Técnicas y Emocionales:** Los cuatro laboratorios han mejorado en la ejecución de técnicas circenses y la gestión emocional. Esto lo pudimos observar en el avance de sus relaciones interpersonales, en el trabajo sobre la convivencia desarrollado en Altavista por ejemplo donde habían situaciones fuertes de violencia física entre los mismos niños. Contención emocional y respeto en los Colores, un proceso que le llevó tiempo a la artista formadora pero que logró trabajar con los niños y las niñas. El laboratorio de Manrique fue quien pudo dar cuenta de mayor

fortalecimiento en el manejo de sus emociones al poder generar vínculos de confianza entre las participantes.

Perspectivas de Continuidad:

- **Integración de Técnicas Aprendidas:** Capacidad para aplicar y expandir las habilidades adquiridas.
- **Compromiso:** Nivel de participación y dedicación de los miembros del grupo.
- **Impacto Comunitario:** Contribución al fortalecimiento del tejido social y cultural.

Etapas para el Desarrollo Progresivo de los Laboratorios

El desarrollo progresivo de los laboratorios se estructura en etapas que permiten un crecimiento constante y sostenido de los participantes. Estas etapas están diseñadas para abordar diferentes niveles de habilidad y experiencia, facilitando una evolución gradual desde la introducción hasta la creación avanzada.

1. **Etapa de Introducción:**
    - **Objetivo:** Familiarizar a los participantes con las técnicas básicas del circo contemporáneo.
    - **Actividades:** Juegos de reconocimiento, ejercicios de calentamiento, y dinámicas de integración.
2. **Etapa de Desarrollo Técnico:**
    - **Objetivo:** Desarrollar habilidades técnicas específicas en malabares, acrobacia, equilibrio, mimo, clown y expresión corporal.
    - **Actividades:** Talleres técnicos, prácticas supervisadas y ejercicios de precisión.
3. **Etapa de Experimentación Creativa:**
    - **Objetivo:** Fomentar la creatividad a través de la improvisación y la exploración artística.
    - **Actividades:** Improvisaciones colectivas e individuales, creación de rutinas cómicas y exploración de narrativas visuales.

4. **Etapa de Montaje y Producción:**
    - **Objetivo:** Integrar las habilidades técnicas y creativas en una puesta en escena coherente y significativa.
    - **Actividades:** Ensayos generales, montaje de la producción final y presentaciones públicas.

Particularidades de Laboratorios Nuevos y Continuos:

- **Laboratorios Nuevos:** En este 2024 elemental Teatro con énfasis circo no tiene laboratorios nuevos.
- **Laboratorios Continuos:** Se continua con los mismos participantes del año 2023 en los cuatro laboratorios. Posibilitando generar el fortalecimiento de habilidades, capacidades, herramientas y formas de apropiación ciudadana desde sus territorios.
- **Laboratorio Los Colores:**

Los niños y niñas de este laboratorio demostraron un gran compromiso, mejorando significativamente en habilidades técnicas de circo en el 2023, malabares, canto, juego con pelota etc. Las actividades integradoras y los juegos creativos fortalecieron la cohesión grupal, permitiendo a los niños y niñas conectarse profundamente con su corporalidad y emociones. En la fase de experimentación creativa, prepararon material para la puesta en escena final. La participación activa y el desarrollo de una gramática y poética específica del clown fueron claves en este proceso, proporcionando una base sólida para la presentación final.

- **Laboratorio Altavista:**

Cada encuentro en el Laboratorio de Altavista representó un reto personal y social para los participantes el año 2023 frente a la convivencia. Por ellos los artistas formadores propiciaron espacios con psicología y en acompañamiento con la Alcaldía para trabajar temas de bullyng y de violencia. Lograron terminar muy bien el proceso con la pieza clownesca que

se presentó como muestra final. Los objetos utilizados en la pieza adquirieron una carga significativa, como las faldas que simbolizaban un "rito de paso" hacia el estado Clown. Este proceso fomentó la indagación y exploración en técnicas de movimiento, permitiendo a los participantes navegar sus emociones y desarrollar una conexión profunda con su creatividad. A pesar de enfrentar dificultades como la violencia y la falta de recursos, los niños y niñas lograron una transformación significativa en sus habilidades y perspectivas. La muestra final no solo impactó a los participantes, sino también a sus familias y la comunidad, evidenciando el poder transformador del arte.

- **Laboratorio Manrique:**

  Las mujeres y adolescentes del Laboratorio de Manrique mostraron mejoras notables en la ejecución de técnicas circenses y en la gestión emocional especialmente del trabajo con el encuentro de su propio Clown. Es importante recordar que tiene un enfoque interseccional de diferentes edades, aunque la mayoría adultos.

  La cohesión grupal se fortaleció a pesar de los desafíos relacionados con la violencia. En la fase de experimentación creativa, las participantes trabajaron en improvisaciones y la creación de rutinas cómicas, explorando narrativas visuales y desarrollando una mayor conciencia corporal. Las estrategias de retroalimentación y los ejercicios grupales contribuyeron a un ambiente de aprendizaje colaborativo y enriquecedor. A medida que se acercaron a la etapa de montaje y producción, los avances en habilidades técnicas y la integración de las enseñanzas circenses presentaron a mujeres una presentación final significativa y coherente.

- **Laboratorio Santa Elena:**

  Los niños y niñas que participaron en este laboratorio provenían de zonas rurales del municipio, lo que les permitió desarrollar una gran conciencia

sobre el cuidado del medio ambiente. Durante el proceso, trabajaron con máscaras de diferentes tamaños, lo que fomentó su creatividad y habilidades técnicas. La cohesión grupal fue evidente, con un fuerte sentido de comunidad y apoyo mutuo. Las familias de los participantes mostraron un compromiso notable, apoyando activamente el proceso de aprendizaje de sus hijos. Este compromiso familiar fue fundamental para el éxito del laboratorio, permitiendo que los niños y niñas se sintieran respaldados y motivados a participar plenamente en todas las actividades.

Estrategias para el Análisis de Logros

La evaluación de los logros en los laboratorios se realizará mediante una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos, garantizando una visión completa del progreso y las áreas de mejora. Estas estrategias incluyen la observación directa, la retroalimentación de los participantes, y la revisión de las producciones escénicas.

1. **Evaluación Continua:**
    - **Objetivo:** Realizar un seguimiento regular del progreso de los participantes desde el artista formados y las reuniones de equipo.
    - **Métodos:** Observación directa durante las sesiones, registros de avances y retroalimentación continua en las bitácoras.
2. **Evaluación Formativa:**
    - **Objetivo:** Proporcionar retroalimentación constructiva durante el proceso de aprendizaje.
    - **Métodos:** Talleres de reflexión, sesiones de feedback grupal Elemental lote 7 y análisis de desempeños individuales y colectivos.
3. **Evaluación Sumativa:**
    - **Objetivo:** Evaluar los logros al final de cada etapa del laboratorio.
    - **Métodos:** Presentaciones finales, encuestas de satisfacción y análisis de las producciones escénicas.

Evaluación y Análisis de los Logros en el Último Informe: El último informe incluirá un análisis detallado de los logros alcanzados, destacando el desarrollo técnico, creativo y emocional de los participantes. Se evaluará el impacto del laboratorio en la cohesión grupal y el fortalecimiento del tejido social. El informe también identificará las áreas de mejora y las recomendaciones para futuros laboratorios, basándose en los datos recopilados a través de las estrategias de evaluación.

Bibliografía

Boal, A. (2002). *Juegos para Actores y No Actores*. Routledge.

Boal, A. (1979). *Teatro del Oprimido*. Pluto Press.

Schechner, R. (1985). *Entre el Teatro y la Antropología*. University of Pennsylvania Press.

Goudard, P. (2005). *Artes del circo, artes del riesgo: Inestabilidad y desequilibrio dentro y fuera de la pista*. Montpellier III. Disponible en: www.diffusiontheses.fr

Jara, J. (2014). El clown, un navegante de las emociones. Editorial Octaedro.

Jara, J. (2011). Cuadernos de navegación.

Garcés, C. (2018). Clawndia: De la torpeza a la destreza.

CODI. (2008). Investigación: La pertinencia artística y social del clown en Colombia.

Lecoq, J. (2000). *El Cuerpo en Movimiento: Enseñando Teatro Creativo*. Methuen Drama.

Lecoq, J. (2002). *Teatro del Movimiento y el Gesto*. Routledge.

Lehmann, H.-T. (1999). *Teatro postdramático*. Routledge.

Pavis, P. (1982). *Los lenguajes de la escena: Ensayos sobre la semiología del teatro*. PAJ Publications.

chechner, R. (2006). *Estudios de la Performance: Una Introducción*. Routledge.

Schechner, R. (1985). *Entre el Teatro y la Antropología*. University of Pennsylvania Press.