PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA

1- Las generalidades metodológicas en los procesos de formación – creación de cada entidad: Referentes teóricos y su incidencia en el planteamiento y ejercicio de formación y creación.

Este proyecto se realizará a través de tres (3) laboratorios escénicos y un (1) Laboratorio base. Dos (2) laboratorios se dirigirán a población en situación de discapacidad, un (1) laboratorio se dirigirá a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y se realizará un (1) laboratorio base, enfocado a adolescentes, jóvenes y adultos. Contará con la participación de 20 participantes por grupo, es decir, 80 beneficiarios en total.

De acuerdo al énfasis Dramaturgia Contemporánea buscamos enrutar todos los laboratorios por ese camino, buscando especialmente que los niños, niñas, adolecentes, y adultos participantes encuentren herramientas que les permita su autodescubrimiento, en el sentido de conocer sus potencialidades y limitaciones creativas para el teatro. El enfoque pedagógico buscará desarrollar acciones y conceptos como la creatividad, la experimentación, la reflexión, el pensamiento crítico- creativo y la construcción de ciudadanía desde el arte. Con diversos contenidos didácticos, metodologías acordes a la realidad, estrategias y herramientas variadas. Nuestros referentes son múltiples y tienen que ver con la experiencia lograda por nuestra entidad a lo largo de sus 26 años, en los cuales hemos experimentado diversas prácticas pedagógicas en los talleres y semilleros. Nos nutrimos de las enseñanzas de grandes maestros del arte teatral (Grotoswki, Peter Brook, Atahualpa del Cioppo, Augusto Boal, Enrique Buenaventura, Griselda Gambaro, Bertold Brecht, Stanislasvki, Santiago García) algunas de esas enseñanzas se han venido aplicando a **través** de ejercicios y talleres con los participantes buscando darles un panorama amplio de lo que es el teatro como práctica artística y como ha evolucionado en la historia. De igual manera indagamos en temas de la pedagogía del arte y de la propia escena. Es de anotar algo significativo de nuestra metodología y que parte del tipo de población que atendemos de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad cognitiva y es la implementación del juego como eje estructurador que potencia la lúdica y el aprendizaje en los participantes.

El juego dramático que desarrolla las capacidades expresivas, explora lo diverso, la diferencia, la inteligencia y la conexión social. Algunos de esos referentes desde lo

pedagógico son: Mauricio Kartún, Verónica García-Huidobro, Sanchis Sinisterra, Jorge Eines, Carlos José Reyes, Luigi Maria Mussati, Gilberto Martínez.

2 - Objetivo General

Consolidar los procesos de nuestros laboratorios, buscando avanzar los ejes creativo y artístico, en consonancia con el estímulo de valores éticos y sociales, que permitan tanto a los participantes como a los docentes ser mejores ciudadanos, en un contexto más amplio de construir y ser Red de Creación Escénica de la ciudad.

3- Propuesta Metodológica

Marco conceptual

De acuerdo a la caracterización y el diagnóstico realizado (2023) en cada uno de los laboratorios, nos planteamos desarrollar unos ejes por donde discurran todos los participantes y docentes y que tiene que ver con nuestro énfasis de Red en Dramaturgia Contemporánea.

En principio seguir ahondando el concepto de que la dramaturgia va mas allá de construir un texto para ser escenificado, y es ante todo un acto de creación, que tiene que ver con la construcción de un universo a pequeña o gran escala y allí es clave en lo pedagógico destacar los ejes de composición y representación que a través del juego podemos potenciar.

La propuesta pedagógica plantea esos retos y propone una acciones prácticas que permitan a los participantes ser protagonistas de su creación. Es decir sabemos que el trabajo corporal, la voz, la improvisación y los ejercicios escénicos son la base de la formación, que la combinación de todos ellos es en sí la practica del teatro, eso lo haremos y como lo manifestamos anteriormente buscamos aplicar lo aprendido de nuestros grandes maestros a través de ejercicios sencillos, diferentes, que permitan a los participantes descubrir sus capacidades, limitaciones y potencialidades. Pero lo importante de todo esto es enfocar toda esa practica hacia la creación, como un acto personal y sobre todo colectivo, por que el teatro es hecho gregario, es un arte de grupo.

Es entonces desde ahí, donde podemos dialogar con lo que es cada uno, y lo que percibimos en la caracterización de cada laboratorio, buscando llevar esa conversación a valores como el respeto de si mismo, el respeto por los demás, por el entorno (territorio) y es de esta manera que se entenderá el papel que cada uno juega en la construcción de un ecosistema, llamese barrio, grupo de teatro, o ciudad propiamente.

Metodología y enfoque pedagógico

Debido a que todos los laboratorios son procesos de continuidad, se ajustarán las dinámicas buscando integrar a los nuevos integrantes en cada uno de ellos y se les socializará a todos los temas, objetivos y proyecciones de lo que haremos en el año

La metodología busca siempre que el participante se sienta tranquilo y seguro en el espacio, para lo cual el artista formador se responsabiliza de ello. El recibimiento y la llegada es un momento importante y merece mayor atención, un café, agua o aromática ayuda a entrar en una buena dinámica, que se sientan como en casa. Hemos coincidido los artistas formadores y el coordinador en que empezaremos lo mas puntual buscando jalonar una disciplina, que debe inculcarse como voluntaria y conciente, no autoritaria. De igual manera para todos los laboratorios hay al nicio de las sesiones un calentamiento general que integra el cuerpo, la voz, la imaginación. Despues se desarrollan los temas del día según cada laboratorio y que tiene que ver con el plan general acordado.

Se empleará durante el proceso, ejercicios de lúdica, ejercicios de imaginación, se estimulará la escritura creativa desde las bitácoras y desde otras perspectiva buscando siempre generar un espiritu de observar, de critica y de construcción, se fomentará las discusiones grupales, lecturas dramatizadas, pruebas de escenario y retroalimentación constructiva.

Será un proceso teórico-práctico en el que los niños, niñas, jóvenes y adultos aprenderán conceptos sobre la acción teatral; dándose un panorama general del arte escénico, se buscará fomentar una disciplina consciente de ensayos, estudios e investigación, que permitan el desarrollo de elementos técnicos de actuación, el énfasis en la dramaturgia contemporánea les permitirá disponer de múltiples lecturas de los elementos escénicos tales como:

- La elaboración de pequeños guiones no solo literarios, si no partiendo de los objetos, una fotografía, o un personaje. Algo que tradicionalmente está al margen, puede ser llevado al centro de la narración, en ese sentido es muy **experimental** el trabajo.

- También se puede **crear** a partir del tiempo, no solo como algo cronológico, si no atemporal, ir al futuro o al pasado e imaginarlo y jugar con el cuerpo y la mente.

- De igual forma la **fragmentación** nos ayudará a ver las cosas desde diferentes ópticas, esto juega mucho con la realidad en que se sumerge el

niño y joven hoy desde la virtualidad y no olvidar que todos esos mundos primero están en nuestra cabeza.

- **La fusión** de las artes como mecanismo de complementariedad, el teatro y la música, la plástica, y la danza, no son artes absolutas, se pueden juntar y enriquecer el ejercicio final, más expresivo, sin perder el valor narrativo. Nos ha pasado en varios laboratorios y semilleros, donde hay jóvenes que danzan o interpretan instrumentos, pintan o son diseñadores, hay que explorar eso, dar participación a esos chicos o jóvenes.

4- Contenido temático: incluirá la estructura de la obra, la construcción de personajes, el uso del lenguaje, la experimentación con formas teatrales no convencionales y la representación de temas contemporáneos como la identidad, la tecnología, territorios, problemáticas, conflicto, situaciones, personajes, la diversidad, entre otros.

Referencias artísticas: Introducir a los participantes de los cuatro laboratorios en la obra de dramaturgos contemporáneos destacados y sus obras más representativas. Esto les permitirá comprender mejor las tendencias y estilos actuales en la escritura teatral.

Procesos a desarrollar y práctica artística en términos de construcción de ciudadanía

Los procesos que se desarrollarán en cada laboratorio están basados en prácticas artísticas que tienen que ver con potencializar en las y los participantes la creatividad, la experimentación, la reflexión y el pensamiento crítico y creativo en términos de construcción de ciudadanía social en la que el sujeto se relaciona, con su entorno, compuesto en su mayoría de personas con las que establece distintos lazos y relaciones, e identifica sus condiciones de diversidad y diferencia a través de los derechos fundamentales como ciudadanos.

Es necesario además hacer construcción de valores y compromisos desde la **ciudadanía** como valor agregado en participación y acciones ciudadanas desde la Red

Toda esta dinámica culminará con un ejercicio escénico presencial de aproximadamente 30 minutos, donde participarán todos los beneficiarios que terminen el proceso.

El motivo creador es muy amplio y diverso, se puede partir directamente de cada uno o de una imagen de su propia vida a manera de biodrama, o de textos literarios y piezas teatrales. Buscamos en principio que cada uno reflexione sobre cosas que podrían llevarse al teatro, situaciones de su vida, o de la vida de otros, buscando dignificar, dar una mirada ficcional o realista, o simplemente dejando libre la imaginación creadora. Cada participante registra su andanza en el laboratorio en una bitácora escénica (cuaderno especial) donde consignará sus más gratos recuerdos, algunos de ellos podrán ser susceptibles de ser representados.

El Teatro Oficina Central de los Sueños dispone de un teatro, con todas las especificaciones técnicas, que pone al servicio de los laboratorios y que serán escenario de los ejercicios finales, para la muestra.

Periodicidad de los laboratorios

La periodicidad de los laboratorios escénicos para la vigencia 2024 serán de tres horas semanales, tiempo en el cual los artistas formadores, tienen el compromiso y la idoneidad para la planeación, desarrollo, evaluación de cada sesión y dejarlo consignado en cada guía pedagógica.

- Laboratorio Base

Se fortalecerá el Laboratorio Base del Teatro Oficina Central de los Sueños, cuya población participante son jóvenes a partir de 16 años y adultos. El número de participantes es de mínimo 20 integrantes, con una intensidad de tres (3) horas semanales, durante los seis (6) meses que dura el convenio de asociación.

Se fortalecerá el proceso con dotación de recursos necesarios (dispositivos, el escenario con sus equipamentos), además del pago al artista-formador

El proceso de formación del Laboratorio Base con énfasis en dramaturgia contemporánea se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del Teatro Oficina Central de los Sueños. Todos los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

- Tres (3) laboratorios escénicos

Dos (2) laboratorios se dirigirán a población en situación de discapacidad, un (1) laboratorio se dirigirá a niños, niñas y adolescentes. Se contará con la participación de 20 beneficiarios por grupo, es decir, 60 beneficiarios en total.

En los Laboratorios Escénicos se iniciará el proceso formativo a partir del aporte de bases técnicas, fortaleciendo el proceso de formación humana y ciudadana.

NOTAS:

- El proceso de formación del Laboratorio Infantil y adolescentes se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del Teatro Oficina Central de los Sueños. Todos los Domingos de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

- El proceso de formación del Laboratorio Obra Maestra (personas con discapacidad Cognitiva) se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del Teatro Oficina Central de los Sueños. Todos los Domingos de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

- El proceso de formación del Laboratorio Arte de Vida (personas con discapacidad Cognitiva) se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del Teatro Agité. Todos los Domingos de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

4- Enunciar estrategias didácticas (generales) que permitirán el logro de objetivos propuestos en el proceso RCE 2024, y las cuales han de ser las premisas de partida para las planeaciones de los encuentros y sus actividades.

a. **Conocimiento de si mismos:** Acá es clave el trabajo corporal, pues el cuerpo tiene muchas cualidades y limitaciones, conocerlo es descubrirlo y disfrutarlo como una entidad maravillosa. Hay muchas técnicas y herramientas para trabajarlo y potenciarlo.
b. **Relación con el otro**: (Aprendizaje Colaborativo) el trabajo conjunto permite desentrañar el valor intrinseco del teatro como un arte de lo colectivo, donde prima el concurso de las ideas, el respeto por el otro y el valor de crear
c. **Crear en espacios propicios, seguros, creativos:** a través de la disposición espacial, ambientación de algunos ejercicios con luces, sonido y los telones. Esto logra mayor impacto y genera interés en el aprendizaje. Aqui esta el grueso de la practica artística con los participantes, donde se desarrolla la temática general.

d. **Conocimiento del territorio:** en nuestro caso la comuna del centro, haremos salidas a museos o teatros para conocer y sobre ese territorio hacer ejercicios de observación, buscando valorar nuestro entorno.
e. **Participación en eventos de ciudad:** Buscamos con esta estrategia potenciar lo que estamos haciendo, creando o conversando. Ser protagonistas de la ciudad desde el arte y la cultura. El Laboratorio Base ha manifestado que abordemos esto como parte de nuestra dinámica y desea preservar la obra de teatro del año pasado para llevarla a otros lugares, igual lel laboratorio infantil y Obra Mestra.

5- Teniendo presente los laboratorios que tengan continuidad resaltar el proceso que se lleva con estos grupos y las perspectivas de progresividad en su proceso formativo – creativo.

El objetivo general habla de consolidación, ya que la mayoría de los grupos de nuestra Red tienen continuidad, en ese sentido es necesario por su especificidad hablar de cada uno, que esperamos y cuales son las perspectivas, es claro que habrá unas estrategias generales que tienen que ver con planear esos procesos bajo el enfasis de dramaturgia Contemporánea y desde el objetivo general planteado.

El Laboratorio Base, esta compuesto por 27 jóvenes de los cuales 4 integrantes vienen de dos años atrás, 12 del año pasado y 11 ingresaron este año, es un grupo muy potente en el sentido de proponer y llevar a cabo propuestas y retos. Este año han pensado reactivar la obra que hicieron al final de 2023 para presentarla en otros espacios que proponga la Red y otros teatros de la ciudad, es decir han pensado en temas de gestión y claro les vamos a ayudar a cumplir ese sueño.

El Laboratorio Infantil y de adolescentes esta compuesto por 20 integrantes, lleva 6 años y algunos han migrado al Laboratorio Base, ese es un sentido de continuidad, este año queremos conectar mas estos dos proyectos, pues avanzariamos casi en un sentido de escuela y eso es importante. Lo otro es que también los chicos y chicas han pensado reactivar su obra y poder presentarla, es un deseo de ellos, de trascender en la RED.

El Laboratorio de discapacidad Cognitiva Obra Maestra: Esta compuesto por 22 personas, es un grupo que este año cumple 13 años de andar juntos, es un baluarte de la Red y ellos entienden ese reto y son muy disciplinados, para ellos la proyección es clave y nosotros tratamos como entidad y sabemos que desde la Red de que ellos se promuevan. Igual tienen dos o tres obras que conforman un pequeño y significativo repertorio.

El Laboratorio de discapacidad Cognitiva Arte de Vida: Esta compuesto por 18 integrantes, cumple este año 7 años de continuidad, y es producto de la gran demanda que esta población tiene para su inclusión en la sociedad, muchos de ellos viven en un mismo territorio y han estado en procesos de la Red de Música, esto queremos potenciarlo este año, por que no se ha desarrollado como complemento con el teatro, es igualmente un grupo disciplinado, aunque por la caracterización hay mas complejidad por la diversidad de discapacidades unidas a temas de movilidad corporal que limitan un poco ciertos caminos y procesos, pero que gracias al trabajo paciente de nuestros artistas formadores y del acompañamiento que hacemos desde la directiva con estos grupos hemos podido gestionar y buscar la mejor manera para que su formación sea armonica y permanente.

6- Plantear etapas para el proceso y desarrollo progresivo de los laboratorios, teniendo en cuenta las particularidades que arroja un laboratorio nuevo y sus integrantes, y uno que trae un proceso desde años anteriores. (Puntos de partida y llegada).

Las etapas

- Actualización de la Caracterización, recogiendo a los nuevos integrantes
- Etapa inicial 2024 de ambientación, reflexión de lo que es cada laboratorio, lo que ha construidoy un poco hacia donde va.
- Continuación de las bases de la actuación (desde varias miradas y tendencias)
- Elementos de Puesta en Escena
- Continuación de procesos dramaturgicos
- Montaje de obra nueva
- Presentaciones

7- Estrategias para el análisis de logros de los cuales se puede dar cuenta en el último informe.

- Conectar los laboratorios entre si, con la Red y através de la participación en actividades culturales y artísticas de la ciudad, incluyendo por supuesto nuestra entidad y su programación permanente, avanzando los niveles de apreciación no solo del teatro, si no de otras artes y de la cultura en general.

- Realizar una agenda de circulación de lo realizado por los laboratorios, no solo obras de teatro, si no proyectos y ejercicios a través de

presentaciones en otros espacios e intercambios con otras redes y la propia Red de Creación Escénica.

- Desde lo artístico avanzar los elementos estructurales de la Dramaturgia Contemporánea, buscando una mayor conciencia de esto y de su aplicación al trabajo final.

A continuación, presentamos el cronograma de actividades el cual puede tener cambios en el transcurso y desarrollo de la Red.

CRONOGRAMA RED CREACIÓN ESCÉNICA 2024

1. **COBERTURAS**

Cobertura	Responsable	Fecha	Lugar	Descripción

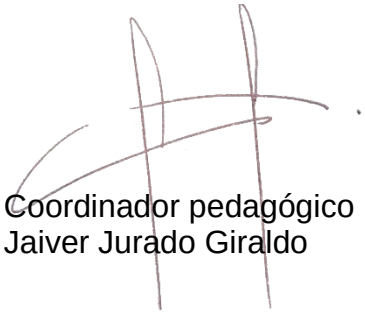
Cobertura 1	Jaiver Jurado	21/08/2024	Colegio Alvernia	Evento que busca mostrar a las estudiantes y docentes del Colegio Alvernia de Campo Valdéz, las bondades de la Red de Practicas Artísticas de Medellín, en sus distintas manifestaciones.
Cobertura 2	Lina Morales	4/8/2024	Redes sociales	Realizar un video promocionando La Red de Creación Escénica, desde la inclusión de la población con Discapacidad Cognitiva
Cobertura 3	Jaiver Jurado	15/08/2024	Periódico Medellín en escena #85	Colocar la imagen de la Red de Creación Escénica e invitar a la población a integrarse en 10.000 periódicos. Tamaño 1/ 2 Página
Cobertura 4	Jesús María Riaza	10/10/2024	CEFA	Evento que busca mostrar a las estudiantes y docentes del Colegio CEFA del centro, las bondades de la Red de Practicas Artísticas de Medellín, en sus distintas manifestaciones. Orientadas al laboratorio Base
Cobertura 5	Ana Cecilia Hernández	01/12/2024	Parque Bolívar	Promocionar la Red de Creación Escénica en el marco del evento del día mundial de la lucha contra el VIH-Sida, en este evento se realizan diferentes actividades artísticas y de salud. Vemos la importancia de este evento de ciudad para dicha promoción, debido a que allí asisten jóvenes de población vulnerable que pueden verse interesados en hacer parte de la red como oportunidad de esparcimiento y ocupación del tiempo libre.

2. CIRCULACIÓN

Circulación	Responsable	Fecha	Lugar	Descripción
Circulación 1 y 2	Jesús María Riaza y Jaiver Jurado	27/08/2024	Teatro Oficina Central de los Sueños	Muestra de trabajos de la RED de Creación Escénica en la 20 Fiesta de las Artes Escénicas.

3. INTERCAMBIOS todos los grupos deben participar de 1 intercambio

Intercambio	Responsable	Fecha	Lugar	Descripción
Intercambio 1 y 2	Ana Cecilia Hernández, Juan Carlos Talero	19/10/2024	Circo Medellín	Encuentro de intercambio entre los 4 laboratorios del Teatro Oficina Central de los Sueños. Encuentro de experiencias y de carácter lúdico y formativo entre los procesos de TOCS y otros grupos de la RED (Por Confirmar)

Coordinador pedagógico
Jaiver Jurado Giraldo