Bitácora
Sistematización de la experiencia

Datos de contexto

Laboratorio 3 de creación en Artes Escénicas. Iniciación al Teatro Juvenil con énfasis en Clown. (Grupo juvenil en asocio con el Centro de Diagnóstico y derivación de la Alcaldía de Medellín y Casa del Teatro de Medellín)

Red de Teatro Infantil y juvenil con énfasis en Clown contemporáneo. LOTE:9

Participantes (Comuna, Barrio, etc): 20 jóvenes entre los 11 y 16 años del **Centro de Diagnóstico y Derivación de la Secretaría de Inclusión y Familia de la Alcaldía de Medellín**

Fecha de inicio: 2 al 30 de noviembre de 2023

Horario: Jueves. 9.00 am. a 12:00.m.

Lugar: Carrera 72B #78B - 60. Barrio Altamira, Robledo

Artista Formador: CLAUDIA GARCÉS

Observaciones proceso de exploración artística
Un grupo de chicas y chicos, con la curiosidad de lo novedoso, con el interés que genera la necesidad de tener la mente ocupada y el día en acción…
El teatro y el arte del clown, para permitirse ser, para explorar, para laboratorear. Para que suceda la alquimia de la creación.

La importancia de transformar las narrativas desde la alegría y no desde el dolor, incrementado la resiliencia por medio de talleres artísticos y ejercicios desde el arte, permite la expansión de posibilidades creativas y afectivas, y es el punto de partida para forjar una cultura de paz

Otras observaciones particulares

MOMENTO 2

AMBITO CONCEPTUAL
Tema:
DESARROLLO DEL CLOWN

SUBTEMAS:
← Historia del clown
← Poética: vestuario, maquillaje, entradas, nariz, mascara, juego, risa, ridículo.
← El juego como herramienta del clown
← Improvisación con nariz, el público, acción- reacción, las emociones, el gesto, el silencio.
← La vulnerabilidad, el placer, los status
← Ritmo y musicalidad
← Entradas, salidas, creación de escenas
← Escucha Grupal
← El clown y las otras disciplinas: el canto, la música, el malabar la acrobacia etc....

MOTOR PROBLEMATIZADOR:
Analizar con cimientos teóricos, el (estado) clownesco en otros; indagar escénicamente y encontrar los caminos al nacimiento clownesco personal.

NOCIONES: parodia.
• Mirada
• Escucha
• Acción reacción
• El que piensa pierde
• Equilibrio
• Placer
• Verdad
• Videos

MOMENTO 3°

Tema a desarrollar
NACIMIENTO DEL CLOWN

SUBTEMAS:
← Exploración del clown a partir de cada uno, la búsqueda de su propio clown:
← El ridículo
← El contra-vestido
← Los contra-objetos.
← Oposición.

← Maquillaje
← La energía de mi Clown
← El clown y su cuerpo: la inadecuación
← La excentricidad del clown
← La sorpresa y el riesgo

MOTOR PROBLEMATIZADOR:
Aplicar los elementos de la poética del clown en la puesta en escena de una escena corta

NOCIONES: escritura clownesca
• Verdad
• Riesgo
• Mirada
• Ritmo
• Ridículo
• Contras / oposición
• Energía
• Disfrute

NOTA IMPORTANTE:

Ante las condiciones de concentración y eficacia en la receptividad del conocimiento a impartir, con las y los chiques, decidimos hacer en cada jornada de encuentro una división de grupo y de tiempo, así pues esta estructura mostrada en el cuadro a continuación, se repite con cada grupo de jóvenes.

Una de las realidades con esta población es la variable del proceso y la constante de repetición, ante los constantes nuevos participantes

Así cada mes, basades en los parámetros de enseñanza:
Bailamos, nos movemos, nos miramos con ojos que ven de verdad a otros ojos, repetimos partituras corporales, extendemos, contraemos el cuerpo…
Usamos el malabar para entrar en el rigor de la disciplina y la repetición, para comprender la paciencia que debe estar en el caerse y recoger del piso, el compartir juguete y esperar el turno.

PERO ADEMÁS NOS PERMITIMOS EL ENCUENTRO CON OTRES Y NOS ENREDAMOS.

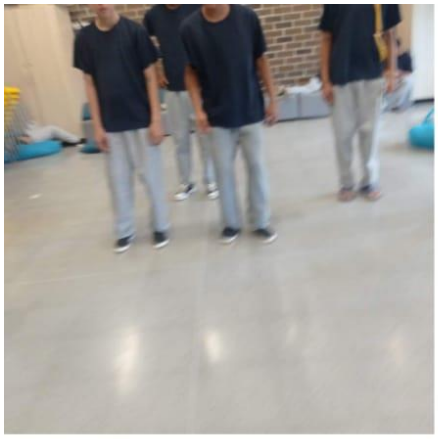
En este mes hemos ensayado y repetido partituras, además realizamos un intercambio, que si bien estaba cargado de temor por la reacción en el afuera de las y los chiques, terminó siendo una grata sorpresa y la invitación a otras salidas para reconocer los espacios culturales de ciudad.

El arte del clown para poner en relieve la realidad.

el clown es el elemento articulador entre esa necesidad de fortalecer la resiliencia en los niños, niñas y adolescentes y esa capacidad afectiva, noble y reflexiva que tienen los payasos y las payasas para acompañar y transformar las realidades. Un clown que se encuentra con ese niño y niña ve la posibilidad de interactuar de acuerdo a esas características por medio del juego, de la mirada, el cuerpo, el gesto, la palabra cargada de amor, optimismo y empatía, del reconocimiento del ser tal y como es, de darle valor e importancia a los pequeños detalles y de la evidencia del error, pues para los payasos y payasas equivocarse es la posibilidad de mostrar al ser humano sin pretensiones, entendiendo que la perfección no es una meta por lograr y que no hace mejores o peores personas, invita a la aceptación, es la apertura a una situación que los pone en movimiento y convoca el replantearse y aprender nuevas cosas o formas de reaccionar. El error es la puerta de entrada a un universo en donde el clown se permite ser, hacer y conectar desde la vulnerabilidad, la realidad y la honestidad.

Es por esto que el clown se construye y comparte con los demás sin miedos y tapujos, tan humanamente que no tiene prejuicios en cuanto al error y el fracaso porque esta es la oportunidad para construir otras posibilidades expresivas.

El clown siempre se encuentra en constante conflicto y es completamente vulnerable frente a sí mismo y el público, esto hace que la perspectiva con las personas que interactúa se transforme porque está expuesto y lo único que tiene por brindar son sus pequeños fracasos y su humanidad, permitiendo un acercamiento más profundo debido a la identificación del público con sus manifestaciones, emociones y expresiones.

El payaso es un creador, un provocador de emociones, y sobre todo y fundamentalmente... de risa. El payaso nos hace reír, sentir y reflexionar con su visión del mundo y sus intentos de posarse por encima de sus fracasos.

Nos muestra su vulnerabilidad sin tapujos, y eso lo hace humano y nos hace sentirlo cercano. (Alex Navarro, s.f.)

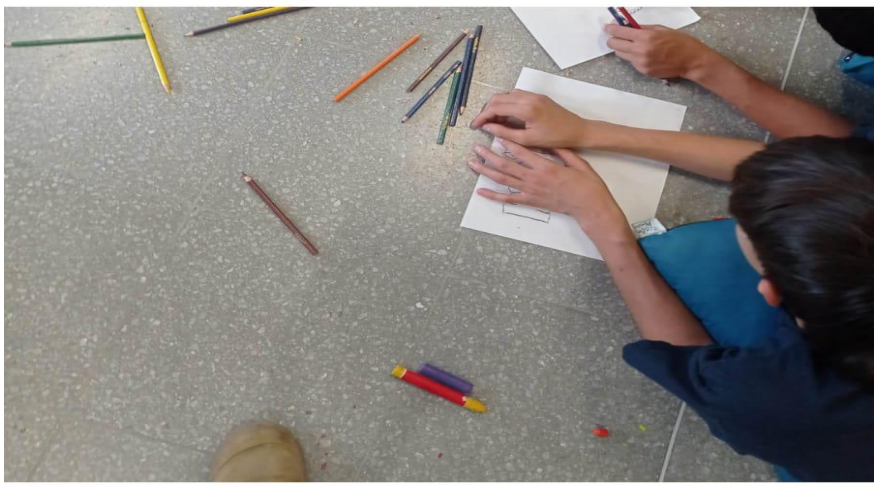

Cada encuentro con la mirada, con el otre y la otredad, es el permiso y la invitación a ser auténtico, sin desconocer el contexto y la población, aunque en ocasiones se

tornen densas las maneras de resolver, lo inevitable de las historias que cargamos, para invitar al estado de alerta constante.

Todo puede convertirse en un arma para atacar o defenderse. En esta ocasión los colores como llamado a la atención e invitación al respeto y cuidado del otre.

La intervención en lo social está allí, en escenarios donde se produce el encuentro entre el contexto y el sujeto, generando más y nuevas expectativas, elaborando un proceso que se construye a través de demandas. Pero un proceso en el que aparece lo nuevo, lo complejo, lo desordenado y, pese a todo, es sumamente potente y cada vez más claro en cuanto a su condición de acontecimiento. (Carballeda, A. 2012, p. 19)

UN JUGUETE NUEVO Y QUE AL PARECER NO TUVO MAYOR ACOGIDA O CURIOSIDAD. EL HULA O ARO, PARA CIRCULAR, OSCILAR Y MANTENER.

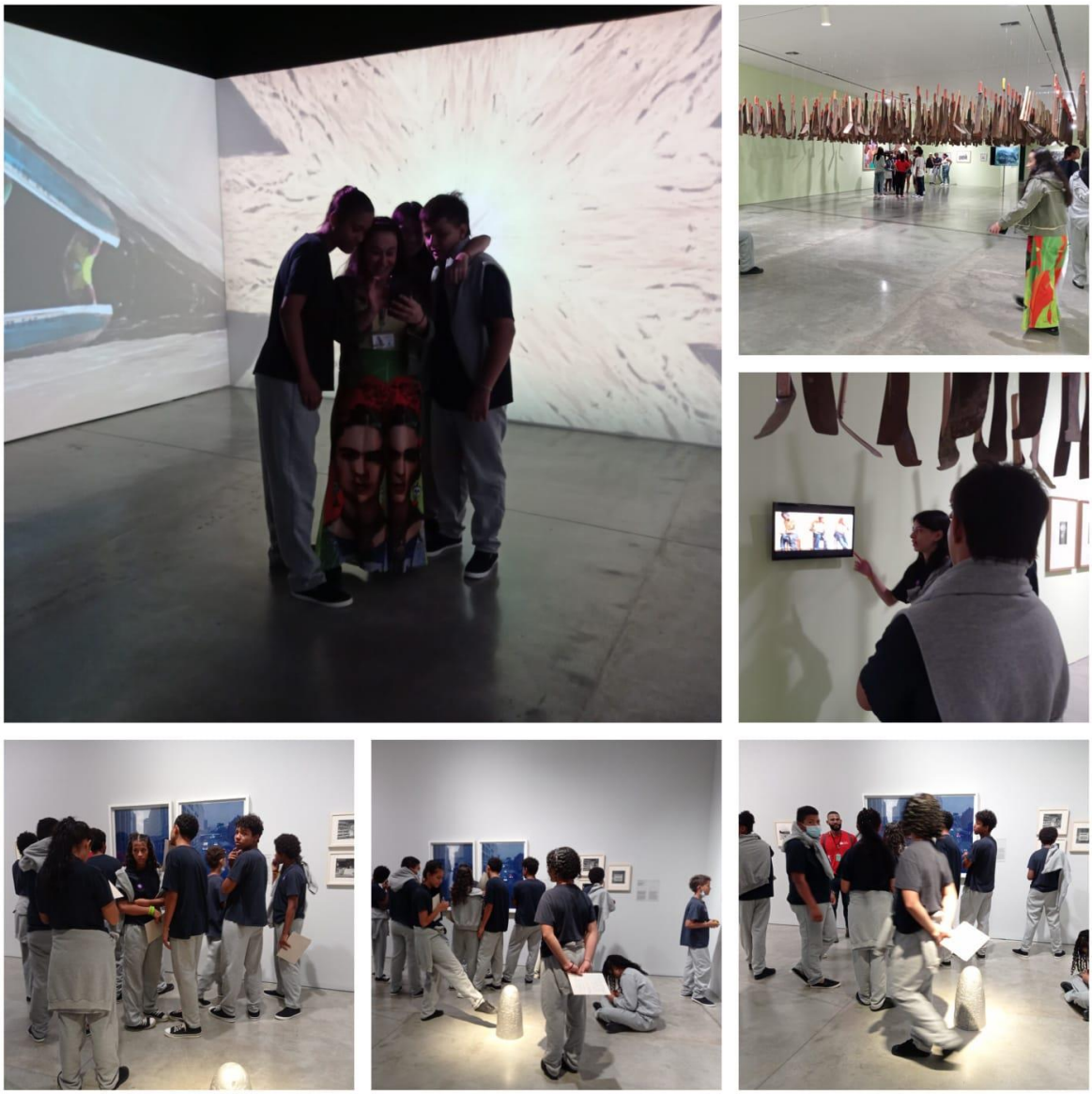
QUÉ ME HACE FELIZ COMO PROVOCACIÓN AL DIBUJO Y LA EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICA.

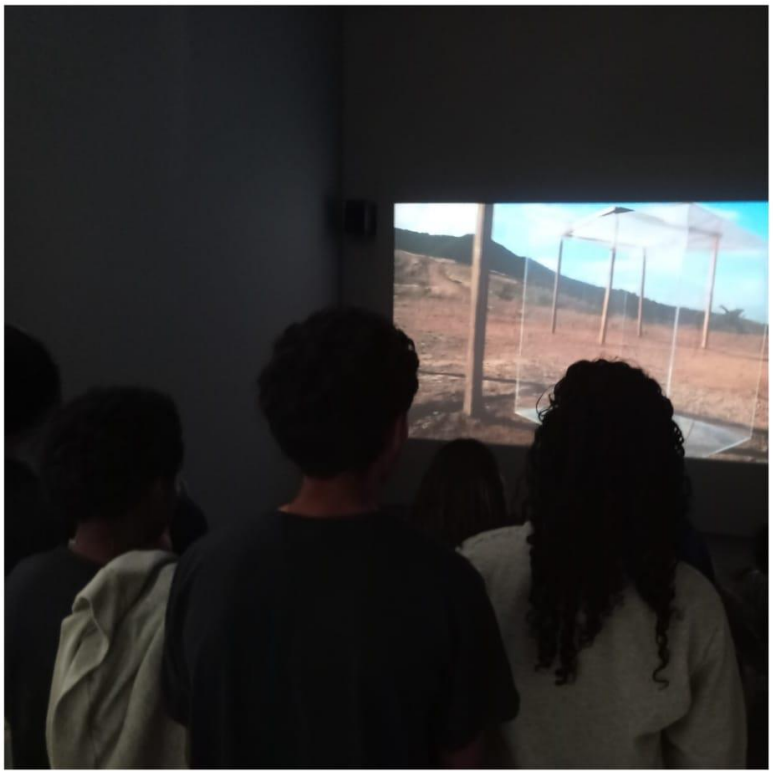
Trasladado a la práctica del clown y entendido como un encuentro entre este y las dinámicas sociales reales, la intervención social del clown tiene como objetivo potencializar los vínculos sensibles entre los sujetos y su realidad, transformar situaciones, conectar mundos, poetizar el símbolo, la imagen y la palabra, y fomentar la resolución de conflictos desde lo interno hasta lo externo (y vice- versa) por medio del humor, la risa y la alegría.

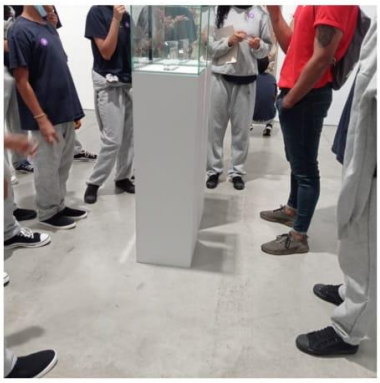

En realidad, se usa clown como un término que connota más proceso y dinámica que estructura y estabilidad. Payaso es una figura antigua y ambivalente. Esto convierte al clown en poderoso disolvente de contextos y estructuras internas, donde quiera que se encuentre. (Andrés del Bosque, 2020, p. 20)

UNA SALIDA DE INTERCAMBIO QUE NOS DEJA GRATAMENTE SORPRENDIDOS, FELICITACIONES AL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR EL RESPETO Y JUICIO DURANTE EL TRANSCURSO DE NUESTRA VISITA AL MAM

Bitácora

Sistematización de la experiencia

El arte es una representación y manifestación de las realidades que cada sujeto vive en el mundo, en ese sentido, representar no solamente es mostrar o compartir algo, es el espacio del encuentro, de la comunicación es el cruce de sensibilidades.

Centro Administrativo Distrital (CAD)
Calle 44 # 52-165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 444 41 44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

HOY PRETENDEMOS ENSAYAR LAS COREOGRAFÍAS Y EL MALABAR, PARTICULARMENTE HOY, TENÍAMOS MÁS PARTICIPACIONES DE CHIQUE NUEVOS EN COMUNIDAD, COSA QUE NOS RECUERDE QUE ES UNA POBLACIÓN MÓVIL.

La fluctuación de participantes, me instala en la realidad de este tipo de muestra con esta población.
DEFINITIVAMENTE NUESTRA MUESTRA EL VIERNES 30 ES UNA CLASE ABIERTA Y PARTICIPATIVA, UNA INMERSIÓN PEDAGÓGICA POR EL RITUAL ESCÉNICO.

Bitácora

Sistematización de la experiencia

“En el clown se condensan y sintetizan todos nuestros rasgos más acusados, tanto los que mostramos con más facilidad como los que ocultamos y/o reprimimos por razones personales, sociales o culturales. Así pues, desde el clown enriquecemos nuestro autoconocimiento y ampliamos y amplificamos todos nuestros registros emocionales, conductuales y vitales.”

Jesús Jara, 2014

Centro Administrativo Distrital (CAD)
Calle 44 # 52-165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 444 41 44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

#NOS MUEVE LA CULTURA
Red de Creación Escénica Medellín
Escenicidades
Muestra final del Laboratorio de Creación Escénico con Énfasis en Clown.
Jueves, 30 de noviembre de 2023
11:00 a. m.
Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía de Medellín
Carrera 72B #78B - 60, Robledo
En convenio:
Casa del Teatro de Medellín
Organiza:
Medellín
Aquí todo florece
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación