SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES – FORMACIÓN CULTURAL

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio (Instrumento prueba*)

* Este instrumento se propone en una primera versión de prueba, a fin de que pueda ser flexible y adaptable a las necesidades de cada grupo de edad y de cada red. Por ser un insumo importante para la sistematización de la experiencia que adelantará el componente de gestión del conocimiento, las preguntas deberán formularse ofreciendo opciones de respuesta cerrada, que facilite la tabulación y una mejor aproximación en la intención de analizar las transformaciones que se dan en el proceso.

Este formulario SE DEBE APLICAR EN EL PRIMER LABORATORIO QUE SE REALICE UNA VEZ SE TENGA EL GRUPO CONSOLIDADO. Las mismas preguntas que se formulen en esta caracterización inicial, se volverán a aplicar al finalizar el proceso para obtener la caracterización final, a fin de identificar posibles transformaciones en las formas de expresar, sentir, percibir, saber, etc., en los distintos aspectos que se quieren observar desde este instrumento. Las preguntas concretas de cada aspecto se dejan para la construcción de la entidad asociada, a fin de que puedan adaptarse a las condiciones particulares de cada red, cada énfasis y si es del caso, de cada grupo.

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo / Laboratorio 1 RTI

(Instrumento prueba*)

Laboratorio 1 de creación en Artes Escénicas. Iniciación al Teatro Infantil con énfasis en teatro físico y Clown. (Grupo infantil en asocio con JAC y sede social barrio La Iguaná y Casa del Teatro de Medellín)

Red de Teatro Infantil y Juvenil con énfasis en teatro físico y Clown. LOTE: 9

Participantes (Comuna, Barrio, etc): 19 niñas y niños y 1 joven con condiciones cognitivas diferentes del barrio La Iguaná, Comuna 7, Robledo.

Fecha de inicio: Septiembre 25 de 2023

Horario: Lunes 1:00 a 4:00 p.m.

Lugar: Sede social del barrio La Iguaná. Calle 59 # 65 - 75

Componente 1: Aspectos de exploración artística (Formule aquí las preguntas relevantes que permitan reconocer la experiencia artística y saberes previos del grupo o laboratorio)

a. ¿Qué experiencia has tenido con y en el teatro?

b. ¿Cuáles habilidades artísticas reconoces que tienes (danza, canto, interpretación, instrumento, pintura, poesía, escritura etc.)

c. ¿Qué habilidades artísticas te gustaría aprender o potenciar?

d. ¿Qué entiendes por la palabra teatro?

e ¿Qué entendemos por teatro infantil?

Observaciones del artista formador, sobre la experiencia y saberes previos del grupo desde la práctica artística:

Este grupo tiene la oportunidad de hacer prácticas corporales como capoeira y esto se evidencia en el conocimiento, manejo y habilidades de sus cuerpos

–

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio (Formule aquí las preguntas que le permitan conocer la manera como los participantes se han acercado al conocimiento crítico y reflexivo de las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc.)

a. ¿Cómo se sienten en su barrio (seguridad, movilidad, recreación, educación, arte, convivencia etc.)?

b. ¿Qué es lo que más y menos le gusta del barrio, y que le gustaría que hubiera?

c. ¿Cómo se sienten en la escuela (¿convivencia, infraestructura, recreación, arte, deporte etc.?

d. ¿Cómo se sienten en su casa y cómo es la relación con sus familiares (autoestima, confianza, empoderamiento, autonomía, convivencia, respeto, amor etc.)

Hablamos de cómo se sienten en su barrio, en su casa, en la escuela, a lo que respondieron que felices, todos sienten un gran amor por el morro como ellos lo llaman, que es el cerro volador, por el cual tienen un gran sentido de pertenencia ya que los conecta con la naturaleza, las mariposas, los pájaros, los árboles las flores y el caminar la montaña.

Les gusta mucho su parque, su cancha y su escuela, el Marco Fidel Suarez.

Algunos como Devora Y Jesús expresaron que se sienten solos ya que en sus casas todos los adultos trabajan y luego cuando regresan a casa, necesitan descansar.

Cuando hablamos si tenían mascotas un niño nos contó de su conejo imaginario, lo que dio oportunidad para hablar, de cómo en el arte y en el teatro todo es posible, porque viene de la imaginación y de lo onírico.

Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes, o una técnica desarrollada, acerca de la experiencia y saberes previos del grupo o laboratorio, respecto a las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc:

–

Componente 3: Oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad, desde el arte (Formule aquí las preguntas que permitan explorar las ideas y percepciones que tiene el grupo sobre la posibilidad de incidencia)

a. ¿Cómo generar relaciones de respeto solidaridad y empatía en tu entorno con amigos, familiares, profesores y vecinos?

b. ¿Cómo puede el arte ayudar a solucionar conflictos tanto personales como grupales?

c. ¿Cómo compartir las experiencias que vives en el laboratorio de teatro infantil con tu familia, amigos y barrio?

.

Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes o una técnica desarrollada, sobre la experiencia y saberes del grupo o laboratorio respecto a las oportunidades de incidencia:

Incentivar el trato amable la palabra dulce, el cuidado de sí mismos, del otro y del planeta es una presente en el laboratorio, fortalecer valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, el grupo muestra un gran sentido de inclusión ya que hay un participante, Diego Alejandro que tiene discapacidad cognitiva y los niños y niñas lo cuidan y lo tratan con mucho amor y respeto. El arte como herramienta para generar espacios de reflexión frente a la no violencia ni directa ni difusa, para el conocimiento de sí mismos el respeto y el cuidado por ellos por los otros y por el planeta, estas prácticas integrales de sensibilización ayudan a transformar estados anímicos, patrones mentales, liberando las resistencias del cuerpo y de la mente, aportando al bienestar personal y colectivo, mejorando la valoración de sí mismos al igual que la integración con los demás.
Usando el movimiento como lenguaje del sistema nervioso y recurso para arreglarlo.

El cuerpo como puerta a la conciencia.

El buen trato la palabra dulce, la comunicación asertiva, se habla y se crean acuerdos que eviten conflictos y afianzan la confianza, facilitan la convivencia, y fortalecen el vínculo, las secuencia que lleva a una consecuencia, el hecho de que mis palabras y actos deben elevar al otro no hundirlo.
El teatro es de gran ayuda para gestionar emociones y transitarlas
Creer en ellos para que ellos también crean, que son capaces de hacer todo lo que quieran y se propongan.

Caracterización Final / Laboratorio 1 RTI

Laboratorio 1 de creación en Artes Escénicas. Iniciación al Teatro Infantil con énfasis en teatro físico y Clown. (Grupo infantil en asocio con JAC y sede social barrio La Iguaná y Casa del Teatro de Medellín)

Red de Teatro Infantil y Juvenil con énfasis en teatro físico y Clown. LOTE: 9

Participantes (Comuna, Barrio, etc): 19 niñas y niños y 1 joven con condiciones cognitivas diferentes del barrio La Iguaná, Comuna 7, Robledo.

Fecha de inicio: Septiembre 25 de 2023

Horario: Lunes 1:00 a 4:00 p.m.

Lugar: Sede social del barrio La Iguaná. Calle 59 # 65 - 75

Componente 1: Aspectos de exploración artística

a. Técnicas de formación y creación aplicadas. Exploración de medios, materiales, temáticas y conceptos
b. ¿Cómo se desarrolló la pregunta inicial en el proceso de formación y creación, se mantuvo o la pregunta tuvo que ser reformulada?
c. Aprendizajes en colectividad. Colaboraciones. Cooperaciones. Inspiraciones y referentes

Observaciones del artista formador, sobre la exploración y practica artística.

Abordando técnicas para el reconocimiento corporal, con ejercicios de estiramiento y alineación espontánea y conciencia postural, permite a los niños y niñas aventurarse en el sinfín de posibilidades que ofrece nuestro propio cuerpo, tales como saltar, rodar, girar entre otras abriendo un abanico de opciones para el disfrute, el autoconocimiento, y la expresividad, fortaleciendo y ampliando sus habilidades.
Con un enfoque del cuerpo como microcosmos y como puente a la conciencia y al presente, como herramienta para transitar emociones.
Explorando las posibilidades acrobáticas que facilita un piso blando haciendo un dojo o tatami con las colchonetas, allí practicamos rutinas y piruetas que entusiasmaban mucho a los niños y niñas.
También recurrimos a materiales didácticos como velos desplegando el movimiento de los niños en el espacio.
Conceptos como mi cuerpo microcosmos, somos el agua somos la montaña, protejamos el bosque así cuidamos el agua y los animales, el cuerpo como puente a la conciencia, fueron presentes y premisas en el laboratorio como filosofía de vida

La pregunta por el cuerpo como herramienta para acceder a la conciencia y transitar emociones estuvo inherente en todo el laboratorio.
La unión y el trabajo en equipo que permiten las prácticas culturales es evidente en las coreografías y su sincronicidad compartiendo un espacio escénico común siendo parte de una creación colectiva de la puesta en escena es un logro y un acierto para los niños y niñas del laboratorio.
Hacer estas prácticas en comunidad acentúa el trabajo en equipo, el respeto la tolerancia, la solidaridad, el cuidado por nosotros por los otros y por el planeta, compartimos experiencias e historias personales que fortalecieron y establecieron vínculos muy cercanos entre los y las participantes del laboratorio.
Referentes como el método Feldenkrais de autoconciencia a través del movimiento, y otras técnicas somáticas, el yoga, las artes marciales, la danza creativa y el teatro físico.
Filosofías de unidad de conciencia y cuidado por nosotros por los otro y por el planeta, hacia una educación consciente desde el amor. la libertad y la expresión del ser.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de los territorios personales, subjetividades e identidades

a. Transformaciones de las personas participantes y de la colectividad. Autoconocimiento y reflexiones. Celebración del proceso.
b. Impactos del proceso de formación y creación en las personas participantes. Motivación del pensamiento creativo y crítico, desarrollo de habilidades y técnicas para la vida.
c. Articulación con agentes territoriales y aportes a la ciudadanía cultural. ¿Qué paso en los intercambios, en el compartir, en los encuentros con los otros, en las salidas a la ciudad?

   La transformación en el laboratorio se vio reflejada en la armonía y cooperación entre todos y todas haciendo nuevos amigos y compartiendo experiencias y miradas sobre el mundo, haciendo posible sentirse escuchados, observados y comprendidos, validando sus emociones y perspectivas.
   Impactar desde el arte a los niños y niñas es sembrar semillas de curiosidad, imaginación y creatividad como un oasis donde pueden ser desde su yo más profundo.
   Estos laboratorios generan un gran interés y curiosidad por las diversas formas de arte, el teatro, la música, la danza, la palabra hablada.
   Afianzando sus habilidades motrices y expresivas, adquiriendo destrezas para la vida.
   Nuestra salida fue a la fanfarria teatro un lugar emblemático de la ciudad donde fuimos recibidos con la magia que los caracteriza allí los niños intercambiaron con otros niños y niñas de distintas redes haciendo amigos y nuevos referentes. fueron espectadores de una obra de teatro realizada por un grupo de la red de teatro contemporáneo y los niños y niñas se sintieron identificados e inspirados. En una experiencia nueva para todos.

Observaciones del artista formador sobre la lectura de transformaciones e impactos
Componente 3: Incidencias y aportes metodológicos desde Casa del Teatro para la RED

a. Lectura y aplicación de la metodología propuesta para el LOTE 9.
b. Lectura y aplicación de la metodología de educación social para la PAZ
c. Estado de satisfacción y compromiso del grupo o laboratorio y del artista formador con el proceso.

Observaciones del artista formador sobre la propuesta metodológica del Lote 9 y su aplicación en el proceso.
El arte como principio para para la armonía y construcción de paz es un acierto y un instrumento de dignificación, humanas, todos merecemos expresar y vivir desde nuestro ser interior y genuino el arte da posibilidad para la autenticidad y la felicidad.

la respuesta de satisfacción por participar en estos procesos de formación es muy grande pues es la oportunidad de impactar desde la palabra y la acción, y dejar una pregunta sobre el bienestar y el autoconocimiento a través de diversas prácticas artísticas y culturales.

Ver a los niños y niñas comprometidos y participando alegre y activamente del laboratorio habla de su grado de satisfacción.

