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 Base RTI

(Instrumento prueba*)

Laboratorio Base de creación en Artes Escénicas. Semillero de Creación Teatro Infantil con énfasis en teatro físico y Clown de Casa del Teatro de Medellín

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

Participantes (Comuna, Barrio, etc): 17 niñas y niños de diferentes comunas de la ciudad.

Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2023.

Fecha de muestra final: 3 de diciembre de 2023

Horario: Sábados de 2:00 a 5:00 p.m.

Lugar: Casa del Teatro de Medellín. Calle 59 # 50A - 25

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. ¿Cómo se desenvuelve el participante frente a una entrevista eligiendo previamente una profesión u oficio? Ejemplo: El participante elige ser un odontólogo de ratones, un escritor/a, un coleccionista de uñas cortadas, etc.
b. ¿Cómo lleva cada participante sus emociones al máximo? Ejemplo: Se divide el espacio en dos, y camina por ese espacio, si está en el lado uno está triste, si está en el lado dos está alegre, el formador va dando los porcentajes de esa tristeza o esa alegría desde el 0 % al 100%.
c. ¿Cómo expresar mis emociones desde el rostro?

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

El grupo se encuentra en una edad difícil, pues les cuesta enfrentar el miedo al ridículo, el permitir reírse de ellos mismos, permitirse ser torpes, poco listos y de mostrar el lado frágil del ser humano, el que comete errores, que se equivoca, que se tropieza, etc. Y es entendible que esto pase en las edades en que se encuentran los beneficiados y beneficiadas. A pesar de ser un grupo que en su mayoría tiene un proceso de teatro de más de 3 años, ellos nunca se habían visto enfrentados a un proceso desde lo cómico, proceso que requiere autoconocimiento, aceptación de quien soy y gran madurez en la personalidad. La invitación desde el inicio del proceso es la de ir en contra de la corriente, jugar a ser tontos, prepararnos para hacer el ridículo y que los demás se rían de nuestras torpezas. Reto aceptado por todos y todas.

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 enfrentar el miedo al ridículo?

b. ¿Cómo aprendo a reírme de mí mismo?

c. ¿Es válido ser tonto?

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:

De los aspectos más valiosos del grupo es el de asumir el reto de ser payasos, permitirse ser tontos, ridículos y permitir que los demás se rían de ellos sin entrar en conflictos ni en vergüenza. El reto se enfrenta desde el lenguaje del clown, la técnica de la improvisación, el absurdo y desde la manipulación de objetos. Estos elementos son impartidos con el propósito de que cada participante los lleve grabados en su vida y los puedan reflejar en sus territorios con el fin de que puedan abordar los conflictos sociales en los que se ven envueltos en su día a día, conflictos manifestados por varios de ellos como el bullying escolar principalmente.

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 descubro quién soy?

b. ¿Me puedo aceptar como soy?

c. ¿Puedo estar cómodo con quién soy?

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:

Es un grupo que manifiesta vergüenza, que es tímido y que le cuesta expresar sus emociones, a excepción de algunos participantes, sin embargo, es fascinante como se entregan al proceso y se dejan permeabilizar logrando los objetivos de las sesiones.

Como es el caso de la mayoría de los participantes que han manifestado no querer salir al escenario a presentar el número unipersonal pero que con la adecuada motivación y al darles la seguridad de lo bien que lo pueden hacer se arriesgan a presentarse delante de sus compañeros/as.

Instrumento de Caracterización Final 2023

Laboratorio Base de creación en Artes Escénicas. Semillero de Creación Teatro Infantil con énfasis en teatro físico y Clown de Casa del Teatro de Medellín

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

Participantes (Comuna, Barrio, etc): 17 niñas y niños de diferentes comunas de la ciudad.

Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2023.
Fecha de muestra final: 3 de diciembre de 2023

Horario: Sábados de 2:00 a 5:00 p.m.
Lugar: Casa del Teatro de Medellín. Calle 59 # 50A - 25

Componente 1: Aspectos de exploración artística

a. Técnicas de formación y creación aplicadas. Exploración de medios, materiales, temáticas y conceptos:
Los participantes fueron impartidos tanto en la técnica básica de la impro como en el lenguaje del clown. Partimos de cuatro premisas para la creación escénica utilizando un objeto (la sugerencia fue que eligieran el su objeto preferido): 1.
Utilizar el objeto de manera diferente para lo que fue creado. 2 El objeto me habla. 3. El objeto se pone en contra mía. 4. Utilizo el objeto de manera correcta. La inspiración abrió camino en las mentes de los participantes una vez exploramos el material audiovisual de números de payasos clásicos y modernos. La temática era la misma para todos los participantes, animar un objeto.
b. ¿Cómo se desarrolló la pregunta inicial en el proceso de formación y creación, se mantuvo o la pregunta tuvo que ser reformulada?
La pregunta afortunadamente se mantuvo durante todo el proceso; la insistencia con cada participante en cada sesión era la de sentirse cómodo con quien eran en su esencia única, el descubrirse en escena y reconocerse en su personalidad desde lo que entregan en escena los permitió entenderse más en profundidad. Brindarles seguridad y aliento era una de las misiones, pero presenciar lo dócil y la facilidad con que se enfrentaban a sí mismos fue una de las experiencias más maravillosas.
c. Aprendizajes en colectividad. Colaboraciones. Cooperaciones. Inspiraciones y referentes.
Aunque el proceso estaba enfocado en un número unipersonal de clown, creamos una coreografía colectiva para iniciar la muestra y otra coreografía para el final de la muestra donde participaban todos. Y en el camino surgieron dos colaboraciones, uno de los números, el de la payasa Quesito, requirió la colaboración de otra payasa, Tormenta,

para poder desarrollar su unipersonal, y dos de las chicas participantes también decidieron crear un número en pareja, inspiradas en las herramientas impartidas y en el material audiovisual estudiado, crearon una estructura cómica completa y precisa.

Observaciones del artista formador, sobre la exploración y practica artística

El resultado final es una muestra da la exploración lograda en cada sesión, la práctica artística en escena la empezamos a trabajar rápidamente por obvias razones, para poder desarrollar cada número.

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.
Pregunta inicial:
¿Cómo enfrentar el miedo al ridículo?
El común denominador del grupo era el miedo a ser el ridículo. Pero una vez descubrieron que reírse de uno mismo generaba risas en los demás, se empezaron a entregar al ridículo con más confianza y decisión. La reacción de los compañeros frente a las tonterías que hacía en escena algún participante fue transformando el punto de vista de ellos y empezaron a contagiarse de esas risas y querer ser ellos mismos quienes las provocaban.

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.
Cada participante logró crear una estructura cómica de más de 4 minutos, pero debemos tener en cuenta que las edades de los participantes oscilaban entre los 11 y 13 años de edad, podemos llamarlos niños recién entrados en la adolescencia, una transición compleja en el ser humano, tuve que realizar una tarea doble sin que ellos se dieran cuenta, ellos son personitas que estaban abandonando el niño o niña interior, es un abandono inevitable y buscado además con ansias por el deseo trivial de ser adultos, pero fueron convidados a traer de nuevo al niño a sus vidas, de volverlo a abrazar y no abandonarlo, sino dejarlo en el corazón para siempre.

El pensamiento crítico fue manifestado una vez estudiado el material audiovisual, donde fueron evaluados de manera natural y cotidiana para que identificaran los elementos y las herramientas que utiliza el clown, el objeto, la mirada, la exageración, el lenguaje vocal, el cuerpo, el vestuario, los juguetes del payaso, la expresividad de las emociones, la edad del payaso, vimos payasos de más de 70 años a quienes identificaban con niños de 3 años en el escenario y eso para ellos fue muy revelador.

c. Articulación con agentes territoriales y aportes a la ciudadanía cultural.

¿Que paso en los intercambios, en el compartir, en los encuentros con los otros, en las salidas a la ciudad?

Las experiencias vividas en los intercambios son inolvidables, me atrevo a decir inolvidables sin ninguna duda, por el contorno, el encuentro de los participantes de los diferentes procesos de otros barrios en un teatro se convierte inevitablemente en algo mágico, en el intercambio en la Fanfarria fue aún más inolvidable con la experiencia de la caja mágica a la salida del encuentro. Los puntos positivos son innumerables, pues un encuentro alrededor del teatro despierta la creatividad, alimenta la imaginación y activa el pensamiento crítico.

Observaciones del artista formador sobre la lectura de transformaciones e impactos

La transformación se hace evidente una vez miramos al pasado, me refiero al inicio del proceso, cuando todos luchaban por salir de últimos a escena y en el mejor de los casos no salir ni siquiera a presentar algún ejercicio propuesto en las sesiones; luego miramos el presente y me encuentro con más de una docena de payasos que tuve que limitarlos en tiempo en escena porque se querían quedar eternamente en las tablas “payasando”.

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.

El laboratorio se realizó bajo la creación escénica con énfasis en teatro físico y clown contemporáneo, el concepto de Puesta en Relieve y Actos de Habla, que han sido trabajados desde la escena y la sustentación teórica y práctica durante 34 años por Gilberto Martínez Arango y los artistas creadores, formadores e investigadores de Casa del Teatro.

El lote 9 de TEATRO INFANTIL Y JUVENIL CON ÉNFASIS EN
TEATRO FÍSICO Y CLOWN, Casa del Teatro continuó en la línea de formación e iniciación en el teatro infantil y juvenil siguiendo las premisas del método Puesta en Relieve y Actos de Habla que el maestro Gilberto Martínez desarrolló en su recorrido como académico, investigador y creador tratando de despojarnos de nuestras ideologías adultas (Martínez, 1993) para atraer y convocar la vitalidad creadora de los grupos infantiles y juveniles.

Hacemos evidente la función social y en donde sea posible, re- teatralizar el teatro de arte, aprender y desaprender, construir y deconstruir características de la posmodernidad y la contemporaneidad.

b. Lectura y aplicación de la metodología de educación social para la PAZ.

Uno de los puntos principales que trabajé con el grupo fue el de enfrentar lo imposible, lo imposible como un acto de fe, de creer que las cosas pueden ser creadas. Y como está estipulado en el Hilo conductor del Congreso Internacional OtroMundo Una mirada Oriente – Occidente Edúcate para lo IMPOSIBLE:

- Educar para lo IMPROSIBLE: Imaginar lo que mañana será posible.
- Conectar con lo Imposible: conectar con la paz.

Así que como artistas formadores estamos contribuyendo a la paz entregando nuestro conocimiento para ser utilizado a favor de la creatividad y la imaginación. También agradecer de manera sincera la oportunidad que le brinda este programa a la ciudad de Medellín.

c. Estado de satisfacción y compromiso del grupo o laboratorio y del artista formador con el proceso.

El estado de satisfacción como artista formador es completo, pues gracias a Dios el proceso se desarrolló con unos jovencitos muy talentosos y entregados, que disfrutan estar en escena, cosa que es bien escasa en el gremio de las artes escénicas. Tanto fue el compromiso que por un instante llegamos a considerar que se realizaría una clase abierta con los chicos como muestra final, pero ellos mismos fueron los que decidieron que se realizara la muestra completa y sin la intervención del artista formador, es decir, sin hacer correcciones ni nada parecido, sino lo más cercano a una varieté de payasos.

Observaciones del artista formador sobre la propuesta metodológica del Lote 9 y su aplicación en el proceso.

Como artista formador la metodología me quedó como anillo al dedo, gracias a que mi especialidad en la escena siempre ha sido el clown y la comedia, y tener la libertad de desarrollar el Laboratorio Base para crear las estructuras escénicas cómicas. Los participantes en cada sesión me sorprendían con su creatividad, pero de las cosas más valiosas que deseo valorarles a ellos es su ternura, gracia lo genuinos que se veían en escena.

