PROPUESTA METODOLÓGICA
RED DE CREACIÓN ESCÉNICA

Casa del Teatro de Medellín 2023
Octubre 11 de 2023

NOMBRE DEL PROCESO: Teatro infantil y juvenil con énfasis en Teatro Físico y Clown.
LOTE: 9

CONTENIDOS

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco conceptual
4. Procesos a desarrollar y práctica artística que evidencie el cumplimiento del objetivo misional del proceso en términos de construcción de ciudadanía.
5. Contenidos didácticos, metodología, estrategias y herramientas
6. Cronograma de las acciones de cobertura.
7. Cronograma
8. Referentes bibliográficos

PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS DE CREACIÓN 2023

1. Introducción

Corporación Casa del Teatro de Medellín, está ubicada en la calle 59 50A - 25 barrio Prado, comuna 10 de la ciudad de Medellín. Desde su fundación (1987- 2022), Casa del Teatro ha representado para Medellín y el país un espacio de intensa actividad en el campo de la creación, la investigación, la formación pedagógica de las artes escénicas y la formación de públicos de la ciudad.

"Comprendí que hacer teatro es una manera de encarar nuestra vida, de ejercer el poder de crear y decidir, de asumir la existencia en un todo y por un todo con la visceralidad del que goza y sufre por pertenecer al género humano".
GILBERTO MARTÍNEZ

Gilberto Martínez Arango, fue uno de los fundadores de Casa del Teatro y la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, dramaturgo, actor, investigador y director por 30 años de Casa del Teatro, dejó un legado de creación, dramaturgia y experimentación, investigación y técnicas propias de la escena, que se ha mantenido vigente desde el equipo artístico, técnico y administrativo y la memoria viva que habita la *Casa,* compuesta por una sala de teatro para 60 espectadores y la biblioteca que lleva su nombre *Gilberto Martínez* con 19 años de existencia, posee la colección especializada en artes escénicas más importante del país, y una de las más completas de América Latina.

Este valioso legado nos hace conscientes de la importancia de mantener y avivar este proyecto cultural para la ciudad y el país, y de consolidarlo desde sus enseñanzas y lo que creemos es el teatro y la vida, por eso entendemos la inmensa necesidad de formar, propender y mantener el interés, vínculo y apreciación de la práctica de las artes escénicas, especialmente del teatro, en las nuevas generaciones, es decir, en la formación de los posibles futuros dramaturgos, directores, actores, actrices, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, escenógrafos, diseñadores, críticos, investigadores y públicos que encuentra en las artes escénicas, no solo un espacio para la reflexión y el pensamiento, sino un lugar de común-unidad e identidad cultural como nación.

Nuestra experiencia en el campo de formación y creación artística nos hace pensar que es posible continuar con este gran reto que venimos realizando desde el año 2021 con la Red de Creación en Artes Escénicas de Medellín en la zona centro oriental, y especialmente en 2023 cuando asumimos la inmensa posibilidad de abordar el proceso de iniciación al teatro infantil y juvenil con énfasis en Teatro Físico y Clown contemporáneo con 3 laboratorios en la comuna 7 - Robledo, 1 laboratorio base y de creación en la comuna 10 y con otra serie de actividades de impacto, cobertura y vinculación a los territorios de las comunas 16 – Belén, 14 – El Poblado y 80 – Corregimiento San Antonio de Prado.

2. Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar una propuesta pedagógica de 4 laboratorio de **teatro infantil y juvenil con énfasis en Teatro Físico y Clown contemporáneo** bajo el concepto de *Puesta en Relieve y Actos de Habla*, de manera presencial y con encuentros semanales de 3 horas cada día en la comuna 7 – Robledo, en los sectores de La Iguaná (estrato 2), Parque de Robledo (estrato 3) y Altamira (estrato 4) por medio de la vinculación a equipamientos públicos adscritos a las Secretarías de Participación (Sede social La Iguana), Secretaria de Educación (IE Corferrini) y Secretaría de Inclusión y Familia (Centro de Diagnóstico y Derivación) de la Alcaldía de Medellín.

Objetivos específicos

- Fomentar y estimular la creatividad y la experimentación en teatro con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de estos sectores de la comuna 7, y especialmente en el caso de La Iguana y del Centro de Diagnostico y Derivación, en condiciones de vulnerabilidad o de restitución de sus derechos fundamentales.
- Realizar la identificación de las y los beneficiarios en coordinación con la Secretaría de Cultura Ciudadana y un diagnóstico con los diferentes laboratorios conformados por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios en 2023, incluyendo los aliados territoriales.
- Realizar una concertación con los equipamientos públicos y/o privados de cada territorio para garantizar los encuentros presenciales semanales, la participación y colaboración en el desarrollo de la convocatoria 2023 y el mutuo interés en el desarrollo en procesos de alianza con la Alcaldía de Medellín.

3. Marco conceptual

Se desarrollará una propuesta pedagógica de tres (3) laboratorios en la comuna 7, y un (1) laboratorio base en la comuna 10, así:

Laboratorio 1: Iniciación al Teatro Infantil con énfasis en Teatro Físico
Casa del Teatro en vinculación con Junta de Acción Comunal y Sede Social del barrio La Iguaná.
Dirección: Calle 59 # 65 – 75, barrio La Iguaná
Lunes: 1:00 a 4:00 p.m.
Artista Formadora: Natalia Cárdenas

Laboratorio 2: Iniciación al Teatro Juvenil con énfasis en Teatro Físico
Casa del Teatro en vinculación con IE CORFERRINI y la Corporación Cultural PolitriArte.
Dirección: Carrera 86 # 65A – 38, Parque de Robledo
Martes: 4:00 a 7:00 p.m.
Artista Formador: Camilo Serna

Laboratorio 3 Iniciación al Teatro Juvenil con énfasis en Clown contemporáneo
Casa del Teatro en vinculación con el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía de Medellín.
Dirección: Carrera 72B #78B - 60. Barrio Altamira, Robledo
Jueves: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Artista Formadora: Claudia Garcés

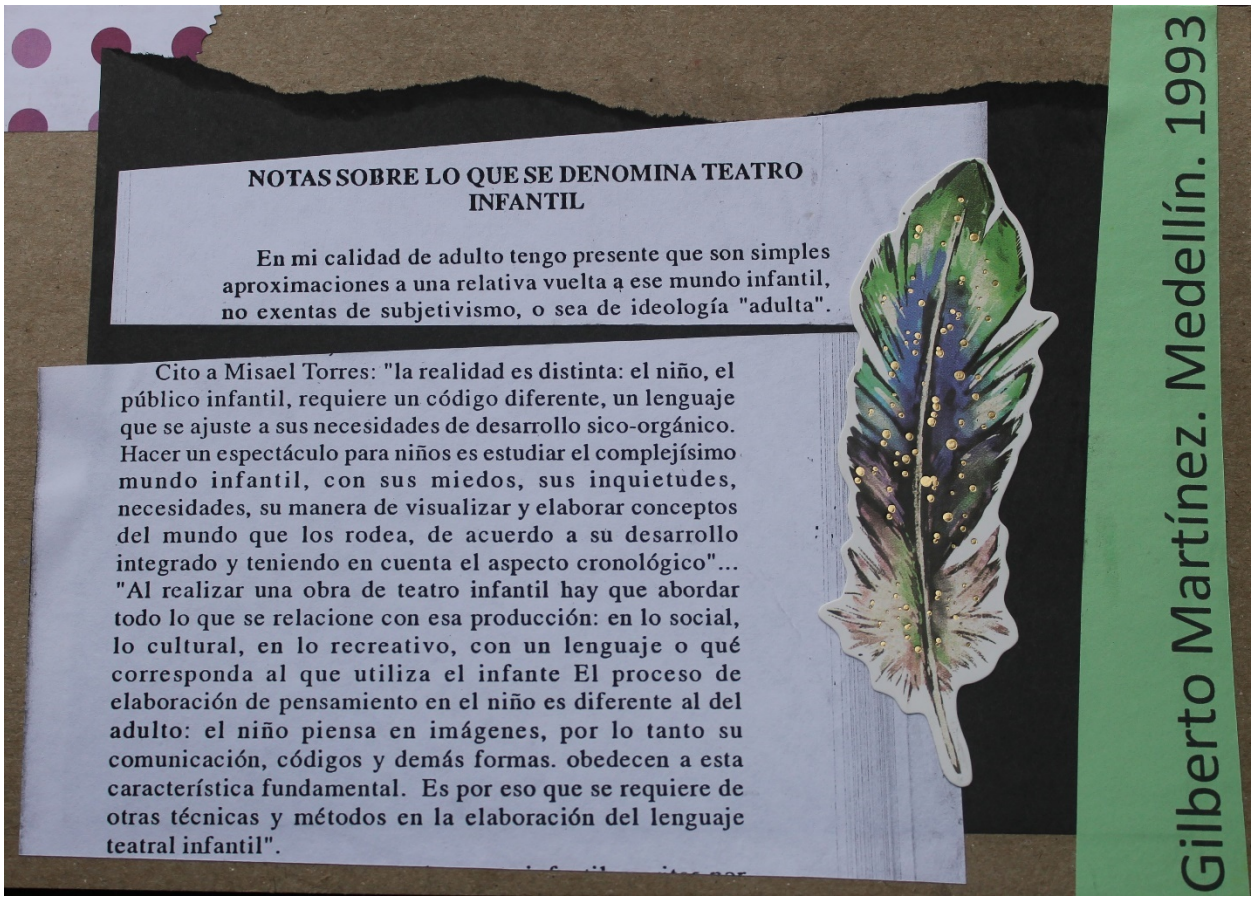
Laboratorio Base Infantil de Casa del Teatro con énfasis en Clown contemporáneo
Dirección: Calle 59 # 50A - 25
Sábados: 2:00 a 5:00 p.m.
Artista Formador: Sebastián Pulgarín

Todos los laboratorios se realizarán bajo la creación escénica con énfasis en **teatro físico y clown contemporáneo** bajo el concepto de *Puesta en Relieve y Actos de Habla,* 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. En esta propuesta, también se incluyen los textos de otras y otros dramaturgos contemporáneos jóvenes de la ciudad de Medellín que además escriben bajo el contexto de teatro contemporáneo, con el fin de socializar, crear y experimentar en los laboratorios y en el semillero con niños, niñas, adolescentes y jóvenes ejercicios de conciencia y expresión corporal, juegos teatrales e improvisación y transversalizar temas, espacios, territorios, problemáticas, conflictos, situaciones, personajes, que seguramente están muy presentes en el entorno público y privado de las y los participantes.

Se relacionan al proceso de formación diferentes aspectos del teatro contemporáneo como la dramaturgia del actor, del sonido, del movimiento, de los lenguajes escénicos, de los objetos, de la luz, que tienen que ver con **la puesta en relieve y los actos de habla,** los cuales estarán referenciados posteriormente. Se trabajarán las técnicas del teatro en un proceso de formación en valores que entiende la escena como un ejercicio cultural, estético, político y social, de construcción de cuerpos y territorios en donde se plantee la expansión de los universos sensibles de las y los participantes, y en donde sea posible la construcción de otras realidades, el empoderamiento, la resiliencia, el bienestar, la conciencia colectiva, el autocuidado, el cuidado por el otro, y la prevención del abuso y las violencias de todo tipo, y en donde enfatizamos que no solo es importante, sino necesario que las aulas y las salas

de teatro sean verdaderos lugares seguros y de protección para las niñas, los niños, las y los adolescentes y la juventud en general.

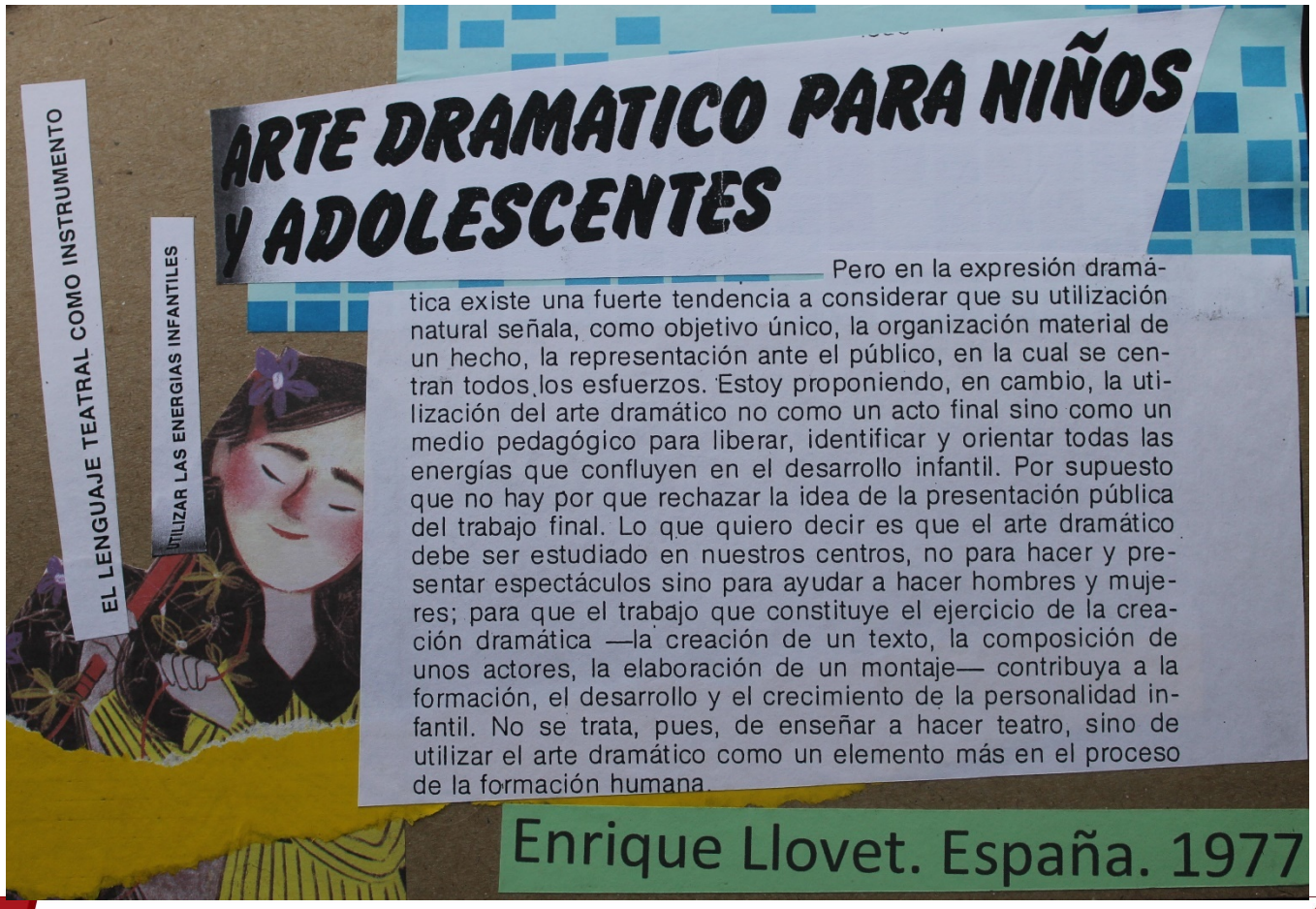
En el proceso de formación 2023 se aplicará una propuesta fundamentada en el respeto del ser humano, de comprender las situaciones de vulnerabilidad desde un enfoque de derechos, del reconocimiento de las potencialidades del otro y la otra, y del descubrimiento de su capacidad transformadora a través de la construcción ciudadana y participación activa como agentes de teatro. En los laboratorios se comparte la experiencia del aprendizaje, bajo el concepto de **Puesta en Relieve** teorizado por Gilberto Martínez como un nivel más aproximado a lo que se pretende en la dirección de las obras con la ya establecida categoría teatral *puesta en escena*, pero estableciendo una diferencia en cuanto a que la puesta en relieve arroja un material que genera, produce, y transmite procesos de sentido y significado(s) en la interacción social y da lugar a pensar en el hecho teatral como una experiencia que afecte y conmueva. Crear una dinámica de laboratorios artísticos teatrales formativos bajo la concepción de **Puesta en Relieve y Actos de Habla** entendida en un proceso en el cual se dimensiona, y relieva la densidad, a través de la creación, deconstrucción y utilización de los materiales practicables de la realización escénica (literatura, situación, personajes, elementos plásticos, sonoros y lumínicos, o sea toda materialidad del hecho teatral), para que estos funcionen como mecanismos deícticos (señalamientos) en un proceso de sentido y significaciones, entre las prácticas y los discursos. La dinámica del trabajo en el laboratorio implica la necesidad de relievar la dimensión espacio, o sea aquella que se crea entre él, o los actantes emisores, y él, o los participantes receptores.

En la situación concreta en la cual existimos y construimos el quehacer artístico, no debemos considerar el arte teatral centrado exclusivamente en sí mismo y subordinado en un ciento por ciento a lo bello, a la estructura Aristotélica característica de la modernidad, es necesario y vital considerarlo como un constructo (considerar cómo la categoría que nos permite organizar experiencias y datos de la realidad), en donde se asegure la eficacia del relieve sígnico (signos, iconos, símbolos), haga evidente su 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.

Para el lote 9 de TEATRO INFANTIL Y JUVENIL CON ÉNFASIS EN TEATRO FÍSICO Y CLOWN, Casa del Teatro continúa 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.

Nuestros artistas formadores son maestros especialistas en el teatro físico y el arte del clown contemporáneo en donde la mayor premisa es el reconocimiento del cuerpo y la propia experiencia de vida como primer territorio para la creación. En resumen, se trata, según Enrique Llovet (1977) de reconocer, utilizar y poner en relieve las fuerzas o energías infantiles empleando el lenguaje teatral y escénico, como un instrumento más que como un resultado.

De igual manera la práctica teatral con adolescente y jóvenes se centra en el juego, la lúdica y la creación colectiva, que según Sanchis Sinisterra (1977), se trata de buscar la puesta en común de ideas, vivencias, valores e intereses personales, sumado a la articulación de un discurso, o más bien, narrativas que contengan un mensaje escénico que sea asimilado y transmitido por los jóvenes.

En cuanto al teatro infantil se refiere, en los laboratorios se pretende trabajar una dramaturgia de fragmentos, un collage, mosaico, paisaje, pegar pedazos de realidades en convenciones con relieve, practicables de una realidad viviente, espacio e instante en unidad dialéctica. Proyectar realidades imaginarias e imaginables como caleidoscópica mirada de experiencias poéticas. Vida de utopías como única razón de seguir existiendo, como otra opción de producción de subjetividad compartida e identificatoria de los territorios de las y los participantes, como resignificación del cuerpo y la formación de sus espacios íntimos y públicos, reconfigurando esas salas o espacios propios como el cuerpo, la casa, la escuela, el barrio, la ciudad.

Casa del Teatro sabe y entiende que, en términos generales, la ciudad de Medellín se ha caracterizado por un ejercicio teatral bastante experimental, que se ha visto enriquecido por la formación profesional desde la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, de donde se han graduado excelentes artistas que han contribuido al movimiento y al desarrollo de todos los lenguajes escénicos. De esta manera, coincidimos en afirmar que la ruptura que propone el teatro contemporáneo con las vanguardias y técnicas tradicionales tienen que ver, no solo con la propuesta de nuevas estructuras, representaciones y fabulaciones, sino, incluso con la expansión de los conceptos, la mezcla de lenguajes y otras identificaciones en el universo teatral.

Como creadores, también de teatro infantil y juvenil, proponemos mantener la triada fundamental entre autor, intérprete y público, ubicándolos en un plano horizontal y rizomático en donde estas figuras se mezclan y se imbrican, es decir, el intérprete es también autor de su propia dramaturgia escénica desde el movimiento, el cuerpo, la palabra y la sensación, pero donde el público es también un creador que participa de la lectura e interpretación con su actitud activa y receptiva. Por ello siempre reiteramos la necesidad de compartir en doble vía la experiencia creadora, la palabra y el gesto. Hablamos de que todo en el escenario cobra significado, y por ello no podemos abordar la puesta en relieve como un ejercicio ingenuo. En el proceso será común hablar de instalaciones, pretextos, metáforas, figuras retóricas, símbolos, factura e interpretación, tanto de las técnicas como de la hermenéutica, y que esta reflexión y conciencia sea aplicada a la realidad cotidiana.

Es importante el énfasis en postular juegos y actividades que permitan el acercamiento a varios lenguajes escénicos para develar cómo funcionan y cómo impactan en el escenario, jugar, compartir, explorar para crear y aprender. El teatro como una acción estética, formadora de cuerpos y ciudadanía.

La experiencia de todos los proyectos y procesos de formación que la Casa del Teatro ha implementado durante años y los procesos de investigación en y desde el teatro, servirán como pretexto para continuar con la práctica de una pedagogía en donde el maestro y el estudiante comparten una experiencia en doble vía, en donde se practica la investigación cualitativa para descubrir el hecho social y el lugar que habitan y construyen las y los participantes.

Para éste tipo de población se desarrollará una metodología basada en el disfrute, la lúdica y el bienestar de los grupos de laboratorios escénicos, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, involucrando el apoyo de la comunidad y la familia; por lo tanto se articulará al menos un agente territorial entre, padres de familia, agentes educativos, líderes y /o integrantes de los laboratorios y entablar una comunicación entre el o los agentes con el fin de apoyar gestiones y alianzas para las distintas actividades y para su vinculación a estrategias formativas que desarrolla la Red y los programas de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Municipio de Medellín.

Con el laboratorio base de Casa del Teatro se hará un ejercicio más encaminado a la creación escénica, sobre técnicas de montaje de piezas breves, cuadros, sketches, escenas o gestos del clown contemporáneo co-creados colectivamente, y tomando referencia e investigación de antecedentes y otras fuentes dramatúrgicas, que se espera puedan ser proyectados en diversos escenarios que la Red de prácticas artísticas de la Alcaldía de Medellín coordine, produzca o requiera.

4. 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.

La creatividad- toda práctica de formación debe encaminarse a la promoción del talento creador. A partir de herramientas creativas teatrales potencializa la imaginación y la observación que es la facultad que permite crear, además de romper con las estructuras racionales que la educación formal para el caso de la mayoría de los y las participantes ha racionalizado. El teatro contemporáneo nos da mucho material para deconstruir, des-aprender y permitirle a nuestra imaginación exaltar lo que pareciera insignificante a los ojos de los demás, para así construir propiciar un acercamiento al universo del arte y del teatro, entendiendo que cada ser humano es un posible gran artista.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Permitir el aprendizaje autónomo lo que significa respetar sus intereses e inclinaciones de todo tipo.
- Estimular los procesos creativos mediante la búsqueda de nuevas herramientas para explorar los conceptos aprendidos.
- Promover la libertad psicológica para permitir la expresión espontánea
- Reforzar la autoestima como seres creadores.
- Estimular a los y las participantes en las artes creadoras, la escritura teatral, la lectura de teatro, la luz, el sonido, la escenografía, el vestuario entre otros elementos que conforman una puesta en relieve.
- Estimular la experimentación y el encuentro de descubrimientos con el cuerpo, la respiración, como sinónimo de vida y de sabiduría, la voz, la interpretación y el espacio.
- Descubrir y cultivar el genio creador en niños, niñas, las y los adolescentes y jóvenes es de vital importancia en la educación transformadora.
- Elaboración de bitácora.
- Potencializar las habilidades artísticas de los integrantes que vienen trabajando en las diferentes redes mediante un proceso creativo y colectivo que integre la música, el teatro, las audiovisuales y la plástica.

La experimentación- Un elemento fundamental en todo laboratorio y necesario, donde se estudiará a partir del componente teatro contemporáneo un tema de interés, introduciendo las variables o fenómenos que puedan influir en él, y lleven a un trabajo teatral colectivo diferente, original y creativo.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Desarrollar la capacidad de escucha individual y grupal
- Estimular la creatividad
- Concebir el error como un aprendizaje
- Explorar el juego y la improvisación
- Explorar el cuerpo, la palabra, el gesto.
- Elaboración de bitácora

La reflexión- El teatro infantil y juvenil es una ayuda efectiva, dinámica y participativa que fomenta la reflexión, la motivación, la participación, el espíritu crítico, mejora de las habilidades sociales y la confianza en las propias capacidades, el trabajo en equipo, los valores como la solidaridad y el respeto, el diálogo, la convivencia, la empatía y la conciencia colectiva entre otras.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Estudiar los contextos sociales, territoriales y culturales: condiciones histórico políticas e ideológicas
- Fomentar el respeto y la opinión de los demás
- Manifestar los puntos de vista e ideas sobre lo que ocurre en el entorno inmediato y en el mundo, motivar la reflexión crítica, perder el miedo a opinar.
- Situarlos ante los temas en una posición de debate y reflexión con el objetivo de aprender del otro y encontrar solución a los conflictos
- Utilizar herramientas teatrales adecuadas para romper los prejuicios, las inhibiciones y los condicionamientos existentes en la relación con el formador y entre los iguales y para estimular la participación, la liberación de la expresión y la creatividad.
- Elaboración de bitácora

El pensamiento crítico y creativo- Las habilidades del pensamiento son necesarias para el desarrollo de la comunicación asertiva, las habilidades artísticas y de escritura. El pensamiento crítico y creativo en el teatro contemporáneo es necesario porque promueve procesos afectivos, cognitivos a través del análisis, la reflexión e implementación de diversas estrategias del aprendizaje de modo que los y las participantes puedan realizar propuestas en la escena, alternativas de creación con originalidad para responder a esta sociedad multicultural.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán en 2023:

- Sensibilizar frente al contexto territorial para enseñar a entablar diálogos de comunicación a través del teatro
- Exposición y análisis de obras de teatro contemporáneo donde se analicen contextos políticos y sociales
- Elaboración de bitácoras
- Ejercicios teatrales de argumentación
- Ejercicios teatrales para la generación de nuevas maneras de ver, leer e interpretar un problema o una situación.

5. Contenidos didácticos, metodología, estrategias y herramientas

Contenidos didácticos

Casa del Teatro presenta un contenido desprovisto de pretensiones y en donde de nuevo es la palabra y la escucha el motor de las propuestas. Los contenidos particulares de cada laboratorio se deberán construir basados en un ejercicio de lectura de los intereses, expectativas, habilidades, actitudes, aptitudes y necesidades de los grupos que integren cada laboratorio, sin embargo, para Casa del Teatro es prioritario tener en el radar temas y contenidos que permitan abordar el universo del teatro infantil y juvenil, y para ello es fundamental hablar desde la lúdica (apta para la edad de cada laboratorio o semillero) sobre: entrenamiento actoral, entrenamiento corporal y vocal, acción escénica, puesta en relieve, actos de habla, dramaturgias del cuerpo, de los objetos escénicos, del actor, del espacio, de las luces, el sonido, la música, danza, artes visuales y plásticas, y por supuesto, el arte del clown contemporáneo y resignificar el termino HACER EL RIDÍCULO.

La apropiación de metodologías lúdicas y reflexivas permitirán la construcción de confianzas, descubrir identidades o identificaciones de las y los participantes, fortalecimiento del grupo, liderazgos, animación de realidades, puestas en relieve de las experiencias de vida y creación de narrativas. Entendemos que para hablar del cuerpo es importante poner en debate el tema del alimento, de la ecología y nuevamente el tema de construcción ciudadana, el cuidado de sí y del otro, las nuevas cotidianidades, la recuperación y exploración creativa de materiales, bitácoras y la construcción del cuerpo (otros feminismos y otras masculinidades).

Metodología

El siguiente punto contiene la metodología que se impartirá en los 3 laboratorios en la comuna 7 y laboratorio base de Casa del Teatro en la comuna 10, cada uno con un cupo de 20 participantes para un total de más de 100 beneficiarios que se esperan en un periodo menor de cuatro meses (septiembre – diciembre 2023). Para esta selección, se realizará la identificación de los beneficiarios en coordinación con la Secretaría de Cultura Ciudadana y un diagnóstico con cada una de los laboratorios de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios, incluyendo los aliados territoriales en aspectos como el acceso a internet, a espacios disponibles para la participación, exploración y proyección, acceso a herramientas tecnológicas, disposición de un acudiente, familiar o tutor para desarrollar la propuesta de interacción con las y los participantes.

Objetivos Metodológicos:

- Fomentar y estimular la creatividad y la experimentación con niños, niñas, las y los adolescentes, las y los jóvenes que están haciendo parte del proceso 2023, a través de propuestas formativas y creativas en teatro infantil y juvenil con énfasis en teatro físico y clown contemporáneo, mediante la ejecución de ejercicios multidisciplinarios que fomenten, fortalezcan y potencien la creación escénica con prácticas comunitarias y colaborativas en los territorios y diversas comunidades de algunos barrios de las comuna 7 – Robledo, y el laboratorio base de Casa del Teatro en la comuna 10.

- Realizar una muestra final del proceso de cada laboratorio territorial y el laboratorio base de Casa del Teatro para que pueda ser difundida y proyectada a través de presentaciones en la sala de Casa del Teatro, en otras salas de la ciudad y en encuentros locales, según la oferta. Y/o en los eventos de proyección y de articulación con toda la Red de prácticas artísticas de la ciudad de Medellín, a la que pertenece la Red de creación escénica.

Se conformarán tres laboratorios territoriales y uno base, así:

Laboratorio 1: Iniciación al Teatro Infantil con énfasis en Teatro Físico
Casa del Teatro en vinculación con Junta de Acción Comunal y Sede Social del barrio La Iguaná.
Dirección: Calle 59 # 65 – 75, Barrio La Iguaná
Lunes: 1:00 a 4:00 p.m.
Artista Formadora: Natalia Cárdenas

Laboratorio 2: Iniciación al Teatro Juvenil con énfasis en Teatro Físico
Casa del Teatro en vinculación con IE CORFERRINI y la Corporación Cultural PolitriArte.
Dirección: Carrera 86 # 65A – 38, Parque de Robledo
Martes: 4:00 a 7:00 p.m.
Artista Formador: Camilo Serna

Laboratorio 3 Iniciación al Teatro Juvenil con énfasis en Clown contemporáneo
Casa del Teatro en vinculación con el Centro de Diagnóstico y Derivación de la Alcaldía de Medellín.
Dirección: Carrera 72B #78B - 60. Barrio Altamira, Robledo
Jueves: 9:00 a.m. a 12:00 m.
Artista Formadora: Claudia Garcés

Laboratorio Base Infantil de Casa del Teatro con énfasis en Clown contemporáneo
Dirección: Calle 59 # 50A - 25
Sábados: 2:00 a 5:00 p.m.
Artista Formador: Sebastián Pulgarín

Periodicidad e intensidad horaria

La periodicidad de los laboratorios escénicos para 2023 es de 3 horas semanales, en los que los artistas formadores encargados son profesionales titulados en las artes escénicas con posgrados, estudios, investigaciones y procesos creativos vigentes, que gozan de reconocimiento y legitimidad en la ciudad, por su experiencia y el desarrollo de su obra creativa.

En estas 3 horas semanales el artista formador debe asegurar el completo proceso de planeación, desarrollo, registro y reflexión de cada encuentro, que se consignarán en los formatos establecidos en 2023 por la Secretaría de Cultura y en los dispositivos de sistematización desarrollados por Casa del Teatro para tal fin.

Los artistas formadores encargados de cada laboratorio deberán garantizar la navegación por tres ejes temáticos (actuación, trabajo psicofísico y técnica vocal) con el tema de teatro infantil y juvenil con énfasis en teatro físico y clown contemporáneo bajo el concepto de **Puesta en Relieve y Actos de Habla.**

Desarrollo Metodológico:

Cada Laboratorio incluyó una pregunta orientadora transversal para su desarrollo metodológico que tiene que ver con las experiencias de los participantes, la construcción de ciudadanía, las realidades del territorio y las acciones de incidencia cómo visibilizar problemáticas en el territorio, todo esto como herramientas para el proceso y las muestras finales.

Laboratorio 1 comuna 7. Barrio la Iguaná
19 niñas y niños y 1 joven en condición de discapacidad, algunos de nacionalidad venezolana

¿Cómo promover el bienestar físico y mental desde el teatro en los y las niñas del barrio La Iguaná de la comuna 7?

El arte del teatro, el cuerpo y su movimiento pueden visibilizar estados emocionales y patrones mentales, ofreciendo herramientas y recursos para transitarlos y transformarlos dando lugar así a espacios de autoconocimiento, promoviendo el bienestar físico y mental en el ser humano.
Es una oportunidad para identificar creencias limitantes y expandir la sensopercepción del cuerpo de las niñas y niños y movilizar el pensamiento reflexivo en ellos.

Laboratorio 2 comuna 7. Parque de Robledo
20 adolescentes y jóvenes de la IE Corferrini provenientes de diferentes barrios de las comunas 7 y 13. (Este laboratorio comenzó con un promedio de 40 a 50 participantes)

¿Cómo percibo mi ser emocional a través del reflejo que me regala el espejo?

El espejo es un artículo que a lo largo de la historia nos a ayudado a reconocernos como seres humanos, en algunos casos admiramos su reflejo con la vanidad de narciso y otras ocasiones con el miedo de encontrarnos con nuestro propio ser superficial, queriendo corregir y reparar lo que allí vemos, en ocasiones nuestra percepción frente a el nos hace sentir en una casa de risas dónde el reflejo se ve distorsionado, pero pocas veces vemos más allá de lo superficial. Es por

esto que, para y dentro de este proceso formativo se pretende trabajar con la percepción, desde lo superficial hasta lo profundo, reconocernos no solo por fuera, sino también por dentro. Para así fortalecer la autoestima y la aceptación de nuestro cuerpo y nuestro abanico emocional, ya que partir de nuestro reconocimiento emotivo podemos detonar nuestras capacidades artísticas, teniendo como premisa la sublimación como medio de liberación.

En conclusión, el laboratorio de iniciación teatral nos otorga la posibilidad de encontrar nuestro don artístico a partir del autoconocimiento de un elemento tan simple pero tan simbólico e importante como el espejo.

Laboratorio 3 comuna 7. Centro de Diagnostico y Derivación, Barrio Altamira
20 jóvenes provenientes de diferentes territorios remitidos por comisarías de familia y en proceso de restitución de sus derechos.

¿Cómo desde la expresión del Clown contemporáneo se puede propiciar una experiencia estética para jóvenes en situación de vulnerabilidad?

El arte del clown ha estado presente durante todo el proceso civilizatorio del ser humano, es una necesidad fundamental en el proceso de percepción de los yoes. El arte del clown propicia transitar y aprovechar el estado de torpeza para la creación y ante todo se trata de hallar las destrezas y los talentos innatos de estos seres maravillosos para construir nuevas narrativas de sus realidades.

Laboratorio Base Casa del Teatro:
20 niñas y niños de 9 a 13 años, provenientes de diferentes comunas de la ciudad.

¿Cómo enfrentar el miedo al ridículo?

¿Cómo aprender a reírme de mí mismo definiendo quien soy, y aceptándome?

¿Cómo aprender a ser bobo, el bobo más bobo de la sociedad?

Resignificación del concepto hacer el ridículo, desmonte de estereotipos y paradigmas sociales para ampliar el proceso del reconocimiento de la propia identidad, gustos y las definiciones de si y de lo otro. Que importante es valorar la diferencia a la hora de identificarse.

Este es un proceso que experimenta con las posibilidades que brinda el juego con la animación de los objetos.

6. Cronograma de las acciones de cobertura

Cronograma acciones de Cobertura:

FECHA	LUGAR	HORA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
22.09.23	Parque Biblioteca La Quintana	9:00 a.m. a 12:00 m	Diana Osorio, Natalia Cárdenas y Sebastián Pulgarín	Planeación y registros	Coberturas 1 y 2 de artistas formadores y coordinadora pedagógica
05.10.23	Centro de Diagnóstico y Derivación	10:00 a.m. a 12:00 m	Diana Osorio	Planeación y registros	Cobertura 3 de coordinadora pedagógica
Por definir	Por definir	Por definir	Camilo Serna		Cobertura 4 de artista formador
Por definir	Por definir	Por definir	Claudia Garcés		Cobertura 5 de artista formadora

Cronograma Intercambios y muestras 2023

FECHA	LUGAR	HORA	RESPONSABLE	ACCIÓN	PARTICIPANTES
28.10.23 (Por confirmar)	Casa del Teatro de Medellín	4:00 a 7:00 p.m.	Diana Osorio, Natalia Cárdenas	Intercambio Red Danzas y Escénicas CDT	Laboratorios infantiles
04.11.23	MAMM	11:00 a.m. a 5:00 p.m.	Diana Osorio, Camilo Serna y Claudia Garcés	Intercambio 1. Red Danzas y Escénicas CDT	Laboratorios juveniles
10.11.23	Teatro La Fanfarria	4:00 p.m.	RTI CASA DEL TEATRO	Circulación 1 Lab Base. Intercambio 2. Lab Infantil	Laboratorio base e infantil RTI Laboratorio infantil Corporación Renovación
30.11.23	Casa del Teatro	2:00 p.m.	RTI CASA DEL TEATRO	Muestra 1	Laboratorios 1, 2 y 3
03.12.23	Casa del Teatro	11:00 a.m.	Sebastián Pulgarín	Muestra 2	Laboratorio base RTI
Noviembre	Casa de la cultura de Guarne	Por definir	RTI CASA DEL TEATRO	Circulación 1	Laboratorio base RTI

7. Cronograma

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Productos
Mes 1			1.Articulación e identificación de agentes culturales del territorio. 2.Visitas y recorridos 3.Convocatoria y preinscripción 4.Planeación previa del proceso 2023. 5.Contextualización y articulación. 6. Reuniones internas de CDT de coordinación	1. Confirmación de inscripción 2. Inicio de laboratorios en territorio. 3. Entrega de Informe SUB Y SIC 4. Reuniones y mesas RCAE y RPAC. 5. Cobertura 1 y 2	1. Plan de trabajo 2. Bases de Datos 3. Formato de preinscripción 4. Piezas de Convocatoria 5. SIC Y SUB septiembre 6. Bitácoras y registros 7. Acciones de cobertura
Mes 2	1. Articulación e identificación de agentes culturales del territorio. 2.Visitas y recorridos 3.Convocatoria y Preinscripción Lab 3 4.Encuentros de formación de laboratorios 5.Elaboración de bitácoras. 6.Seguimiento en Territorios 7. Cobertura 3	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Encuentros de formación con laboratorios y semilleros. 3. Inicio Lab 3. 4. Elaboración de bitácoras. 5. Definición de kits, intercambios y muestras. 6. Informe 1 de gestión. 7. Reuniones y mesas RCAE y RPAC.	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Reuniones y mesas RCAE y RPAC. 3. Encuentros de formación de laboratorios 4. Elaboración de bitácoras. 5. Producción de kits	1.Encuentros de formación de laboratorios 2.Elaboración de bitácoras. 3.Consolidación de información mensual del proceso 4. Entrega de Informe SUB Y SIC 5.Entrega de Kits 6. Intercambio 1 y Circulación 1	1. Informe 1 de gestión. 2. SIC y SUB octubre 3. Piezas de convocatoria 4. Artes finales de Kits 5. Bitácoras y registros 6. Acciones de Cobertura, intercambios y circulaciones
Mes 3	1. Articulación, visitas al territorio 2. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 3. Encuentros de formación de laboratorios 4.Elaboración de bitácoras. 5.Seguimiento en Territorios 6. Intercambio 2	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Encuentros de formación con laboratorios y semilleros. 3. Elaboración de bitácoras. 4. Reuniones y mesas RCAE y RPAC.	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Reuniones y mesas RCAE y RPAC. 3. Encuentros de formación de laboratorios 4. Elaboración de bitácoras.	1.Encuentros de formación de laboratorios 2.Elaboración de bitácoras. 3.Consolidación de información mensual del proceso 4. Entrega de Informe SUB Y SIC 5. Circulación 2	1. Informe 2 de gestión. 2. SIC y SUB noviembre 3. Piezas de difusión 4. Bitácoras y registros 6. Acciones de Cobertura, intercambios, muestras y circulaciones

Mes 4	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Muestras finales	1. Reuniones de seguimiento al proceso CDT 2. Reuniones y mesas RCAE y RPAC.	1. Reuniones de Valoración del proceso 2023.		1. Informe final de gestión. 2. SIC y SUB diciembre 3. Piezas de difusión 4. Bitácoras y registros 6. Acciones de Cobertura, intercambios, muestras y circulaciones

8. Referentes bibliográficos que se tendrá en cuenta para el trabajo de en los laboratorios

- MARTÍNEZ ARANGO, Gilberto. El trabajo teatral bajo la concepción de puesta en relieve y actos de habla. Medellín: G. Martínez, 2014. 345 p

- MARTÍNEZ ARANGO, Gilberto. Teatrario. Medellín: G. Martínez, 1993.

- CASTAGNINO, Raúl H. Semiótica, ideología y teatro hispanoamericano contemporáneo / Raúl H. Castagnino. Buenos Aires: Nova, 1974. 268 p.

- DUQUE MESA, Fernando. Dramaturgias experimentales contemporáneas: el teatro experimental e investigación. Bogotá: Investigación Teatral, 2007. 368 p.

- GARCÍA, Santiago. El cuerpo en el teatro contemporáneo. Bogotá: Corporación Colombiana de Teatro, 2007. 268 p.

- GROTOWSKI, Jerzy (1981): Teatro de laboratorio, Barcelona, Tusquets, 1981. Para conocer mejor el método de trabajo llamado biomecánica.

- GUERRERO ZAMORA, Juan. Historia del teatro contemporáneo. Barcelona: Juan Flors, 1962. 581 p.

- IANANTOUNI, Stella (2009): Hatha yoga, Barcelona, Albatros, 2009. Para iniciarse en las técnicas del hatha yoga.

- OIDA, Yoshi (2010): Los trucos del actor, Barcelona, Alba, 2010. Guía para buscar inspiración para ejercicios en el taller de Teatro.

- PAVIS, Patrice. Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo. México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, 2016. 374 p.

- STRINDBERG, August. Teatro contemporáneo. Barcelona: Bruguera, 1983. 440 p.

- Antología didáctica del teatro latinoamericano contemporáneo. México: Bonilla Artigas Editores, 2012. 594 p.

- Revista Pipirijaina. Madrid. 1977

- Teatro breve hispanoamericano contemporáneo. Madrid: Aguilar, 1969. 362 p.

- Teatro cartagenero contemporáneo. Cartagena: Alcaldía Mayor de Cartagena, 1994. 189 p.

-Teatro colombiano contemporáneo: antología. Madrid: Centro de Documentación Teatral, 1992. 995 p.