SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES – FORMACIÓN CULTURAL

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio

* Este instrumento se propone en una primera versión, 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 que se propone formular, deberán ofrecer opciones de respuesta cerrada preferiblemente (si, no) o de selección múltiple, 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 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 de acuerdo con las preguntas que quiera formular el artista formador. Es decir, 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 (Instrumento prueba*)

Laboratorio de Creación (Grupo): UVA de la Imaginación

Red: Danza Énfasis (lote) : Contemporáneo

Participantes (Comuna, Barrio, etc): Villahermosa

Fecha: 12 08 2024 Horario: 9:00 am 12:00 pm Lugar: UVA de la Imaginación

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

a. ¿Qué relación tienen con su cuerpo, realizan alguna práctica artística, deportiva?

La mitad de los participantes están vinculados con prácticas corporales como el deporte (barras, futbol, voleibol), la música, la danza urbana, la piscina, el teatro. La otra mitad expresa no ser muy consciente del cuerpo, de sentirlo cuando trabaja o estudia mucho.

b. ¿Han estado cerca de la danza, de alguna técnica o estilo?

Pocos han estado cerca de estilos como la danza urbana. La mayoría es la primera vez que se permite hacer parte de un proceso dancístico.

c. ¿Por qué les gusta bailar, por qué hacer parte de este laboratorio de danza contemporánea? ¿Cuáles son sus motivaciones?

Los participantes expresan querer aprender a bailar y expresarse, a conocer su cuerpo, a ejercitarse, a conocer personas y amigos. Siempre he visto por las redes, una vez en vivo y me parece fascinante porque es contarle a la gente cosas sin hablar.

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

El desarrollo de los primeros acercamientos, a través de los laboratorios, permiten reconocer en los participantes mucho entusiasmo por ser parte del proceso, se muestran atentos, inquietos por conocer y llevar a cabo los ejercicios. Al inicio se comunicaban poco, al parecer mientras ganan confianza, en las últimas sesiones se muestran más abiertos y sin dificultad para preguntar u opinar. Sus corporalidades corresponden en algunos casos a anatomías más cerca del sedentarismo, con poca movilidad, flexibilidad o sensibilidad y consciencia. Mientras que otras, más cercanas al movimiento, o a prácticas de movimiento, lo asumen desde la fuerza.

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.) **Ejemplo: ¿Conoces cuál es el principal problema de tu barrio?**

El diligenciamiento del presente componente se realiza acudiendo a un ejercicio escrito denominado “radar”. Haciendo uso de imágenes y palabras, según decisión de los participantes, se propone que se dibujan ubicándose como centro de un radar en un territorio específico. Seguido se les indica nombrar el territorio que se les ocurre están habitando, para luego en las ondas del radar identificar y nombrar problemáticas cercanas o lejanas según sus percepciones y saberes previos. Se proyecta que cada participante comparta su ejercicio al grupo.

Durante la ejecución del ejercicio, algunos participantes trabajan desde la abstracción nombrando con signos lo solicitado (territorio y problemáticas cercanas o lejanas) haciendo difícil la lectura, por lo que se modifica la primera intención del ejercicio pensada en que ellos mismos socializarán sus ideas de manera directa. La instrucción cambia para que entre los mismos participantes se crucen la información y puedan interpretar los signos que los otros compañeros compartieron. La modificación permitió señalar con claridad lo expuesto por los otros compañeros, reducir la exposición pública de las ideas que quizá por falta de confianza se restringen y ampliar las percepciones del radar en el territorio señalado por cada participante. De otra manera, especulando que el uso del signo se debe a un recurso creativo, el compartir el gesto con otros compañeros los dispone a la socialización de su propuesta y la ampliación de ella.

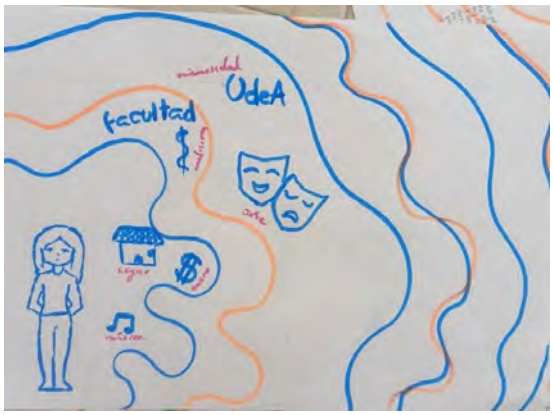
9

La actividad se recogió la identificación de diferentes territorios en los que se ubican los participantes (*Barrio Villahermosa, la UVA, la familia, UdeA, el propio cuerpo, la ciudad*; uno de los participantes expresa "*el tiempo*" como un territorio) Durante la conversación algunos participantes afirman que un territorio también es *"mi propio cuerpo"*) Los participantes expresa decidirse por nombrar esos territorios porque *"fueron los primeros que se les vinieron a la cabeza, es dónde más habitan, es de lo que podría hablar".* También expresan tener la Universidad como un territorio transversal durante sus cotidianidades, reconociendo que lo cargan al igual que cargan con la familia, el barrio, sus historias a todo lugar que llegan, incluso a la misma universidad. Expresaron que el territorio es amplio y les es difícil escoger uno solo porque son la mezcla de muchos. Además, enuncian lo interesante de poder reflexionar alrededor de las problemáticas de la universidad como territorio desde afuera, sobre todo porque, aunque cuentan con un espacio de formación, hay asuntos que no se hablan, no se dimensionan o se pasan por alto al estar adentro de la universidad todo el tiempo.

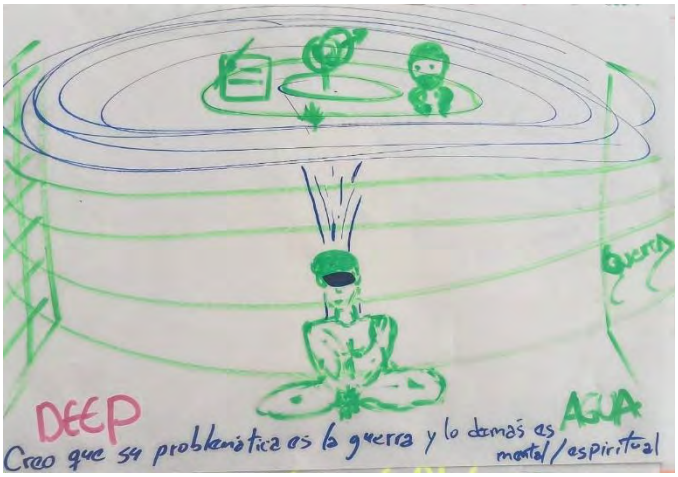
Los participantes expresan que definir uno u otro territorio para hablar de ellos es una decisión que pasa por los gustos, los hábitos, a lo que se dedican, dónde viven; alcanzando a leer y reconocer las particularidades de las zonas de acuerdo con sus experiencias. Uno de los participantes expresa por ejemplo "*yo pensé en las montañas porque me gustan" "la universidad porque allá me la paso" "la UVA porque aquí voy a estar los sábados" "en mi caso la familia, porque siempre le causa a uno cosas agradables pero también peleas" "el tiempo porque es algo que está en todo lado y nos apremia, como los territorios siempre hay territorio y nos condiciona"*.

Frente a las problemáticas los participantes expresaron identificar que el radar activa, en su mayoría, asuntos cercanos; mientras que en otros casos se relacionan los más alejados. Ubican problemáticas como poco tiempo para las actividades y pocos espacios, poco acceso a dinero para llevar a cabo procesos, formación alimentación transporte, etc, violencia, exilio, hambre, pocas manos amigas, feminicidios, agresión a animales,

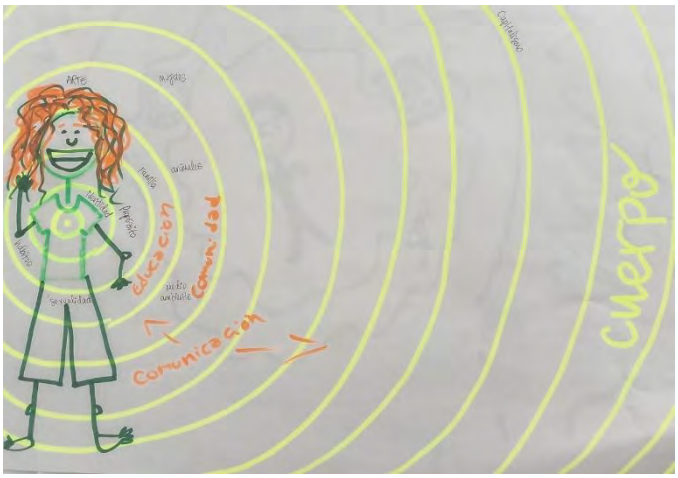
comunicación, identidad, falta de propósitos, la organización geopolítica, las drogas, violencia, soledad, las redes sociales y los medios masivos de comunicación, la guerra, daño de árboles con poca responsabilidad de las autoridades competentes, basuras, homofobia, pobreza, la intolerancia con las formas de vestir, identidad, género, el campesinado, el regreso de sus tierras y la activación de su economía, el tiempo, Venezuela libre.

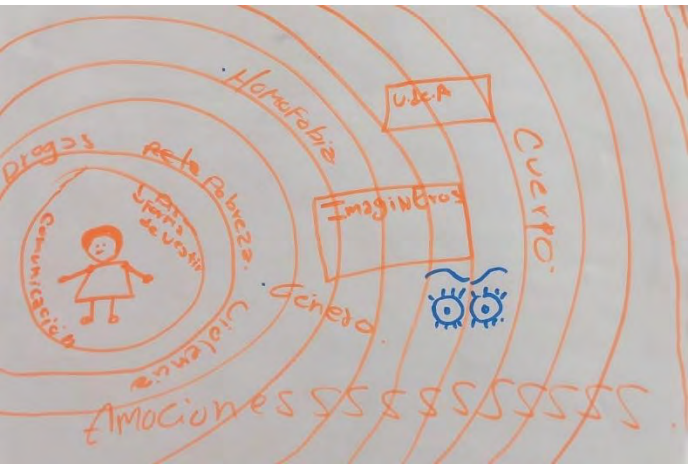

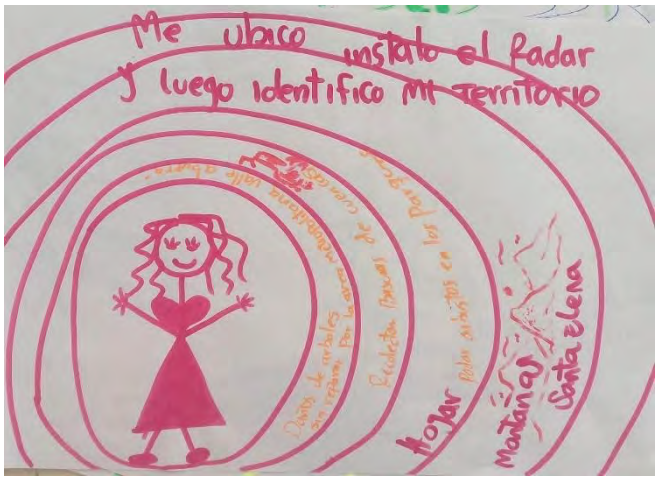

DEEP
Creo que su problemática es la guerra y lo demás es
mental/espiritual
AGUA
Guerra

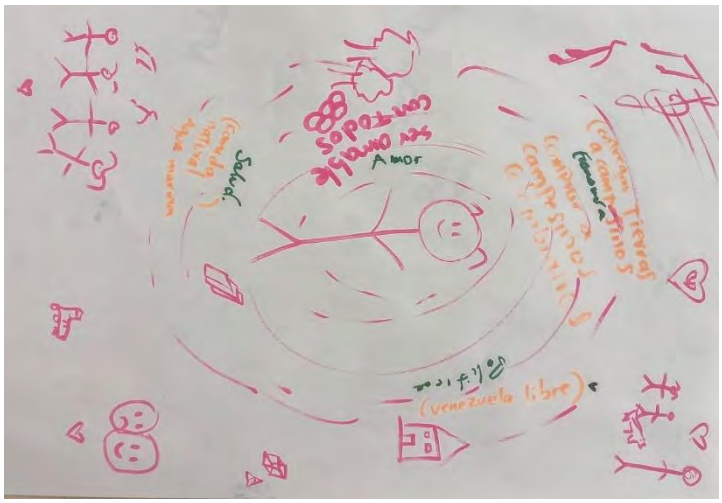

Geopolítica
UVA
Medios
Drogas
Violencia
Redes sociales
Soledad

Cuerpo
Comunicación
Educación
Comunidad

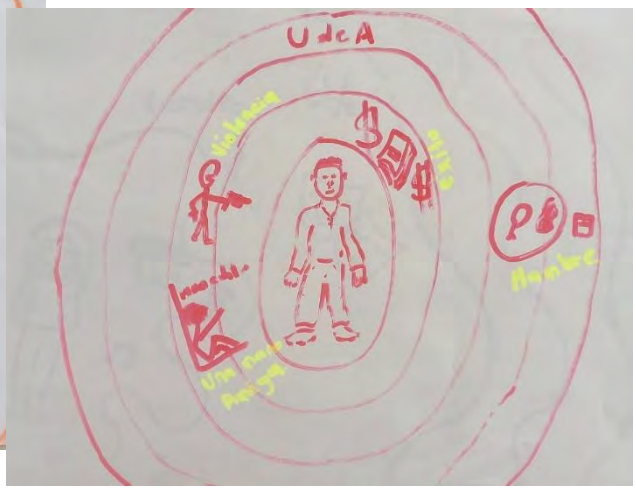

Homofobia
UdeA
Imaginarios
Cuerpo
Pobreza
Violencia
Emociones

Me ubico instalo el Radar
y luego identifico mi territorio
Hogar
Montañas
Santa Elena

Tiempo?
Universidad?
Dinero

Amor
(Venezuela libre)

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:

El grupo está formándose con población en el rango de la juventud, inquietos por expresarse a través del movimiento, acorde a lo que durante las sesiones van conversando de manera informal entre ellos o en respuesta a las preguntas dirigidas a conocer sus intereses por hacer parte del laboratorio.
Al relacionar la oportunidad de relación entre la práctica dancística y las dinámicas territoriales la mayoría teje conecciones poniendo en su discurso más la palabra arte que la nominación danza; expresan como *"el arte visibiliza" "el arte transforma" "el arte siempre ha estado para denunciar"*. Al indagar sobre la novedad, si el arte es danza, o qué arte se refieren, los participantes se toman un tiempo para relacionar las diferentes expresiones dancísticas que evidencian tienen una relación con las problemáticas territoriales como el breakdance, la danza urbana y el folclor. Frente a estas conversaciones, se decide, en el momento de realizar el primer avance de caracterización, enfocar la indagación desde la primera persona, buscando asentar la pregunta en la experiencia propia, indicando que las prácticas artísticas sobre todo operan sobre sí mismo.

Es decir, se cuenta con la percepción que realizan una lectura del exterior sin involucrarse ellos, el arte, la danza pudiera incluso servir para abordar problemáticas pero sin vincularlos a ellos. De aquí, la intención de encauzar el proceso hacia una indagación primero de sí mismo para luego con mayor facilidad identificar problemáticas territoriales, no ajenas, sino arraigadas desde sí, procurando una transformación que inicia por los mismos participantes.

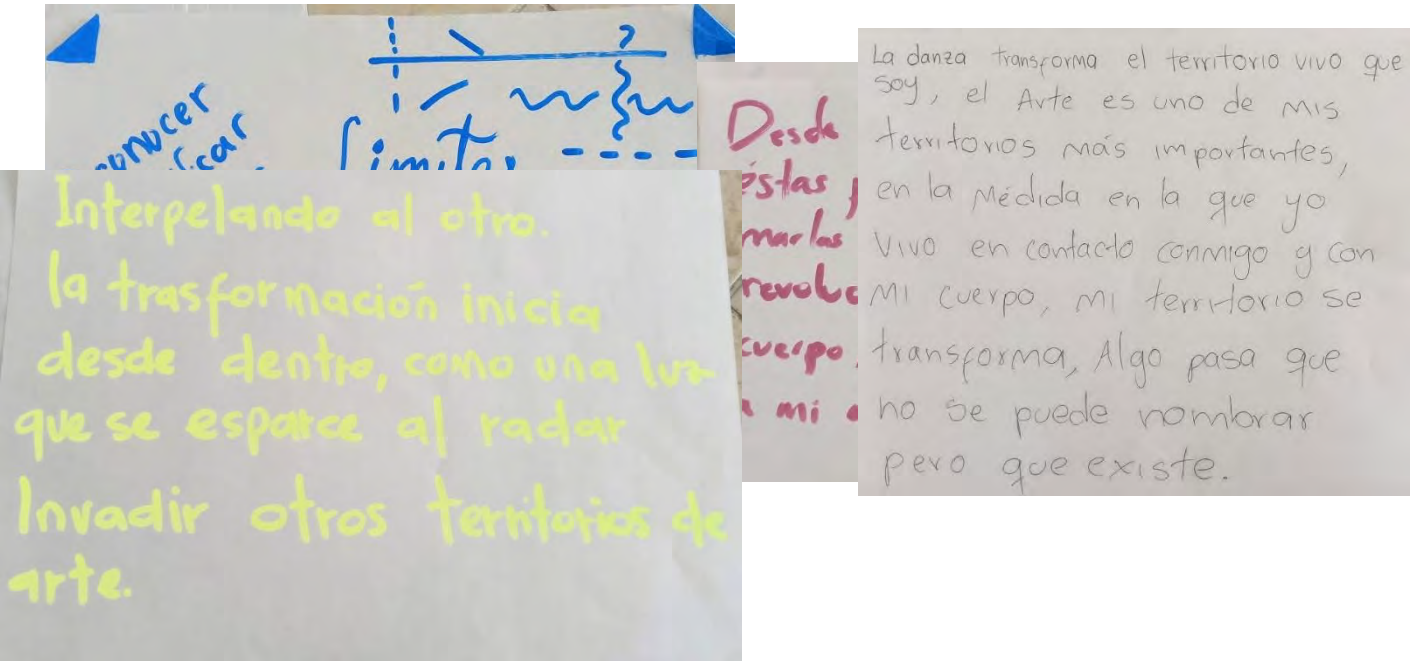
Por otro lado, es preciso indicar cómo la profundidad de las indagaciones al respecto de problemáticas exige de vínculos fuertes, canales de confianza y tratamiento de los temas, por lo que se sugiere para próximas oportunidad, considerar que la veracidad y transparencia de la información recopilada amerita de un proceso de acercamiento más largo y administrado adecuadamente. De lo contrario, el ejercicio artístico se mantendrá en el trabajo desde la superficie demorando aún más en llegar a los rincones necesarios de transformar, rincones a los que no es fácil llegar en poco tiempo.

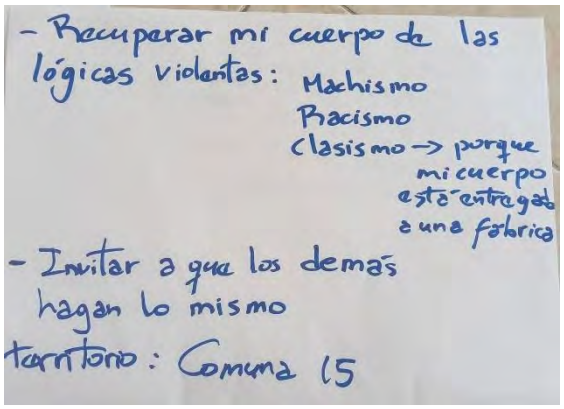
Componente 3: Oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad, desde el arte (Formule aquí las preguntas que permitan explorar las ideas y percepciones que tiene el grupo sobre la posibilidad de incidencia)

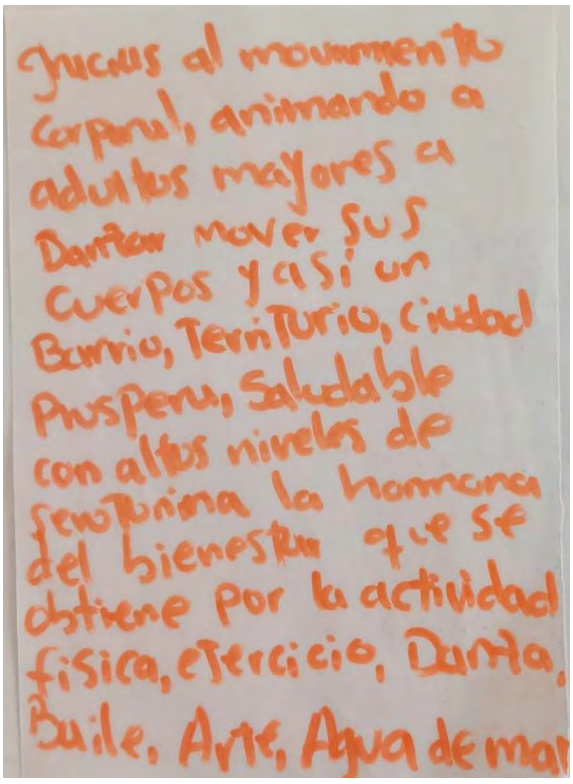
La actividad permitió al finalizar preguntarnos por sí: ¿en el rol de bailarín es posible implicarme en estas lecturas territoriales y sus problemáticas, bien sea para transformar o para no transformar? De ello, los participantes compartieron como respuestas las siguientes implicaciones que son posibles:

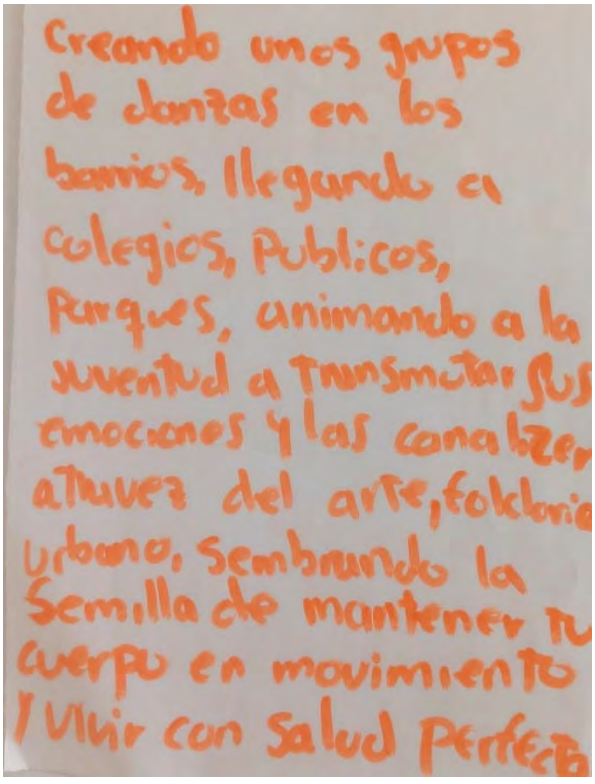
"Reconocer, identificar, explorar los límites propios, de lo otro y de los otros." "Visibilizar estas problemáticas y puedo transformarlas en arte puedo hacer una revolución y alzar la voz desde mi cuerpo, queremos paz desde lo que está a mi alcance." "Recuperar mi cuerpo de las lógicas violentas, machismo, racismo, clasismo, ¿por qué mi cuerpo está entregado a una fábrica?. Invitar a que los demás hagan lo mismo." "La danza transforma el territorio vivo que soy, el arte es uno de mis territorios más importantes, en la medida en la que, si yo vivo en contacto conmigo y con mi cuerpo, mi territorio se transforma, algo pasa que no se puede nombrar pero que existe" "El arte es manifestación cultural, expresa una identidad, yo como bailarín quiere explorar cuál es la identidad, mi identidad como paisa, colombiano y en ese reconocimiento interpelar al otro, la transformación inicia desde dentro, como una luz que se esparce al radar, invadir otros territorios de arte" "Gracias al movimiento corporal, animando a adultos mayores a danzar, mover sus cuerpos y así un barrio territorio, una ciudad próspera, saludable con altos niveles de serotonina, la hormona del bienestar que se obtiene por la actividad física: ejercicio danza, baile, arte, agua de mar" "Creando unos grupos de danzas en los barrios, llegando a colegios públicos, parques, animando a la juventud a transmutar sus emociones y las canalice a través del arte folclórico, urbano, sembrando la semilla de mantener tu cuerpo en movimiento y vivir con salud perfecta" "Danzante, parte del territorio, conectar partes, consciencia de lo que pertenece, no chocar, fliur, busqeuda del movimiento, no es una búsqueda escénica. Sentir el territorio en el momento ""Cambiar la idea violenta que a veces tenemos de nuestros territorios generando visibilización." "La danza me ayuda a desinhibirme. Gracias a ello, puedo mejorar mi relación con otras personas con varios contextos como a nivel educativo y familiar, además ofrece una mayor libertad a la hora de expresarse en otras artes. Al mejorar la comunicación y en generar la interacción la danza permite lidiar con la soledad y los conflictos emocionales ""¿cuál es la transformación del territorio con la danza? La soberanía del cuerpo sobre el cuerpo, sobre el espacio que habita ese territorio. El cuerpo reclama el derecho de expresarse como quiera en consciencia; en amor o en denuncia. La danza permite que se creen formas no establecidas de habitar e interactuar con el territorio, la danza le otorga libertad al

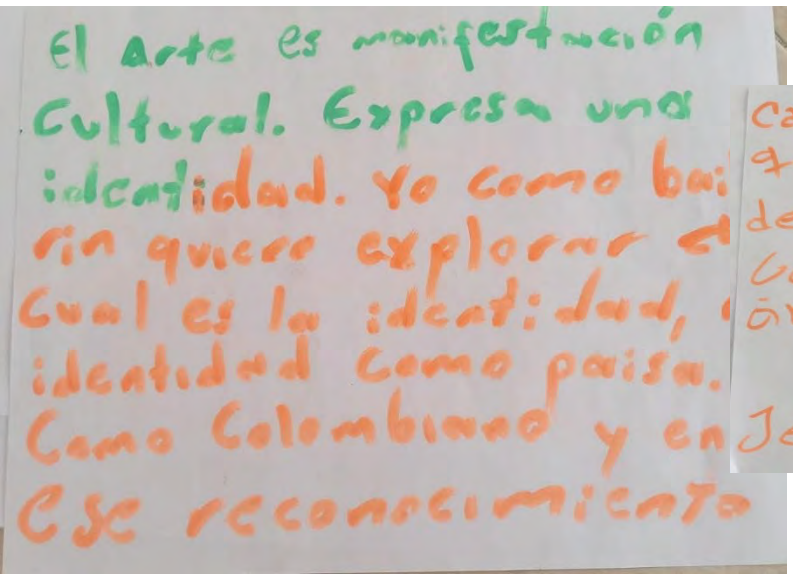
territorio y lo transforma abriendo las posibilidades de habitarlo" "De mi identidad, el otro se ve reflejado porque compartimos el territorio, en el reconocimiento hay unión, yo como bailarín unificó a través de la identidad territorial."

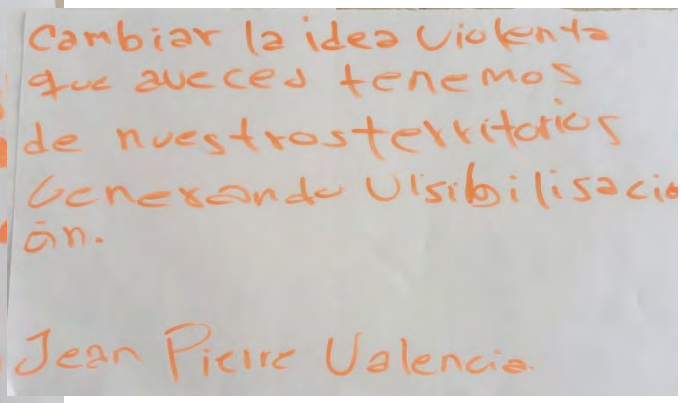

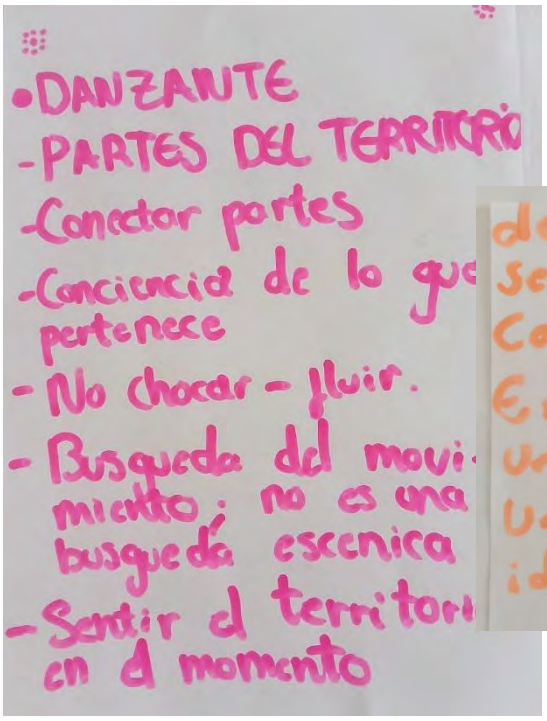

- Recuperar mi cuerpo de las lógicas violentas: Machismo
Racismo
Clasismo -> porque mi cuerpo está entregado a una fabrica
- Invitar a que los demás hagan lo mismo
territorio: Comuna 15

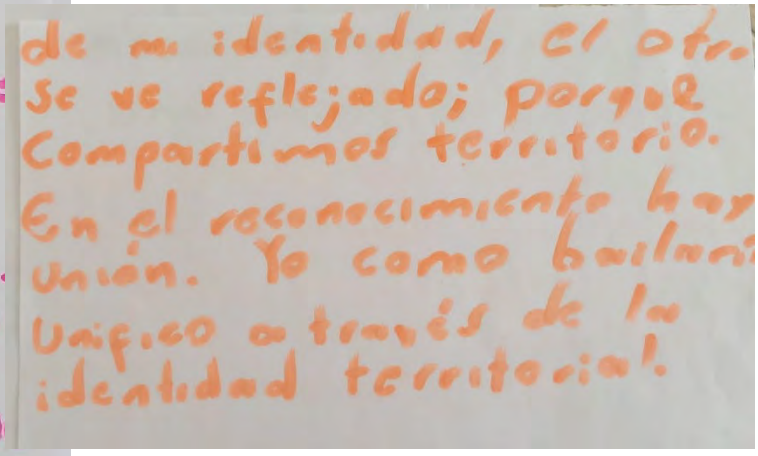

Juegos al movimiento corporal, animando a adultos mayores a Dantan mover sus cuerpos y así un Barrio, Territorio, Ciudad Prospero, Saludable con altos niveles de serotonina la hormona del bienestar que se obtiene por la actividad fisica, ejercicio, Danza, Baile, Arte, Agua de ma

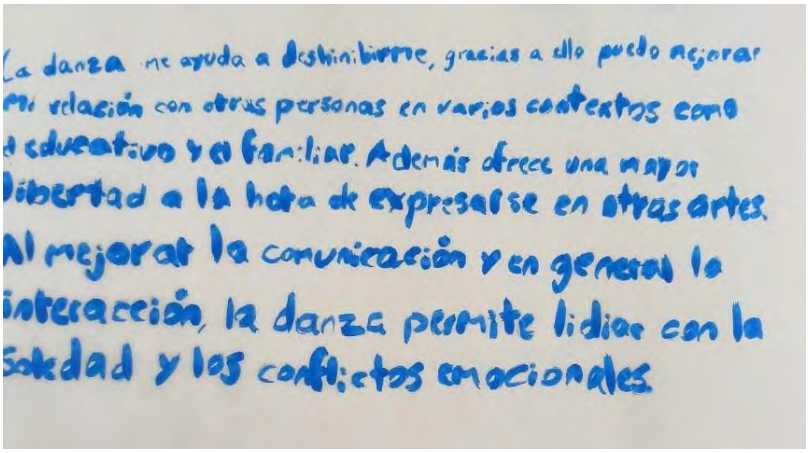

Creando unos grupos de danzas en los barrios, llegando a colegios, Publicos, Parques, animando a la juventud a Transmutar sus emociones y las canalizer atraves del arte, folclor urbano, Sembrando la Semilla de mantener tu cuerpo en movimiento Y Vivir con Salud Perfect

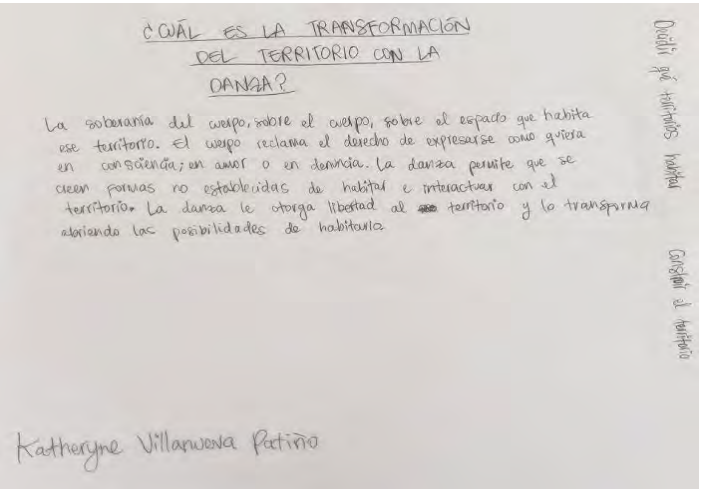

El Arte es manifestación
Cultural. Expresa una
identidad. Yo como bai
rin quiero explorar
Cual es la identidad,
identidad como paisa.
Como Colombiano y en
ese reconocimiento

Cambiar la idea violenta
que aveces tenemos
de nuestros territorios
Generando Visibilisacio
ón.
Jean Pierre Valencia.

•DANZANTE
-PARTES DEL TERRITORIO
-Conector partes
-Conciencia de lo que pertenece
- No chocar - fluir.
- Busqueda del movimiento; no es una busqueda escenica
-Sentir el territorio en el momento

de mi identidad, el otro se ve reflejado; porque Compartimos territorio. En el reconocimiento hay unión. Yo como bailarina unifico a través de la identidad territorial.

La danza me ayuda a destimidarme, gracias a ello puedo mejorar mi relación con otras personas en varios contextos como el educativo y el familiar. Además ofrece una mayor libertad a la hora de expresarse en otras artes. Al mejorar la comunicación y en general la interacción, la danza permite lidiar con la soledad y los conflictos emocionales.

¿CUÁL ES LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO CON LA DANZA?
La soberanía del cuerpo, sobre el cuerpo, sobre el espacio que habita ese territorio. El cuerpo reclama el derecho de expresarse como quiera en consciencia; en amor o en denuncia. La danza permite que se creen formas no establecidas de habitar e interactuar con el territorio. La danza le otorga libertad al territorio y lo transforma abriendo las posibilidades de habitarlo
Katheryne Villanueva Patiño

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:

Las conversaciones y el trabajo del ejercicio del radar permite que los participantes desplacen su punto de vista para observarse implicados en las lecturas territoriales y las problemáticas que les emergen durante la actividad. esto es importante de señalar porque evidencia interés, disposición y apertura en su pensamiento para vincular la práctica dancística con asuntos más cercanos a ellos, de mayor probabilidad de abordaje que reflejan el acto de transformación del exterior desde un puto de partida real, el si mismo.

El trabajo de la incidencia sobre los territorios y sus dinámicas cuenta con abordajes diferenciales, por ejemplo si se dimensiona las problemáticas sociales estructurales de largo, mediano o pequeño alcance por parte de la ciudadanía, o por otro lado las problemáticas más cotidianas con mayor rango de alcance para su incidencia. Estos asuntos no fueron conversados por falta de tiempo pero se proyecta mediarlos durante las sesiones de manera que a lo largo del proceso permee a los participantes.