Bitácora
Sistematización de la experiencia

Datos de contexto

Red: RED DE ARTES ESCENICAS Énfasis (lote): LOTE 8 DRAMATURGIA SOCIAL
Laboratorio de Creación (Grupo): LABORATORIO BASE
Participantes (Comuna, Barrio, etc): COMUNA 8. BARRIO VILLA HERMOSA
Fecha: Sábados Horario: 10am a 1pm Lugar: CASA DANZA
Artista Formador: ASTRID OSORIO GOMEZ / JURGE NILTON OSPINA

Observaciones proceso de exploración artística

El proceso esta conformado por un grupo muy estructurado que viene de procesos anteriores de la red de artes escénicas y que en su mayoría tienen un conocimiento relevante en la dramaturgia social, a partir de los imaginarios cotidianos. El proceso no esta cerrado a la entrada de alumnos nuevos, que se están acoplando a la dinámica grupal. A partir de juegos teatrales, se avanza lentamente en la interiorización de los conceptos como en la aplicación de las herramientas expresivas, sin embargo, se les ve decididos y entregados al proceso, confiando en la guía y entregados a ellos mismos. En esencia el trabajo plástico como la improvisación en la configuración de los personajes ha sido un reto que afrontan con decisión. Para la última sesión se trabajó improvisación involucrando partituras corporales, una especie de disociación que les demando mucha energía y presencia. El espacio del laboratorio CASA DANZA, es bastante cómodo, pero muchas veces es complicado por los tiempos precisos y el cuidado del tablado. Se espera que para finales de agosto se tenga un espacio de la corporación Ziruma, con una sala emergente.

Reflexión aspectos socio culturales del grupo y fortalecimiento de capacidades (imaginación, juicio crítico, disfrute, praxis ética, afiliación, sensibilidad …)

La apreciación de la ejecución de este proceso es altamente positiva, y demuestra cómo cada individuo en el taller, compuesto por jóvenes, adultos y adultos mayores, está enriqueciendo sus capacidades imaginativas y expresivas de manera significativa. Aquí está una valoración conceptual profunda de los aspectos clave:

1. Atracción de nuevos alumnos y Comunidad: Desde una perspectiva filosófica y social, este proceso teatral demuestra la idea de que el arte, en este caso el teatro, puede ser un agente poderoso de cambio y atracción en una comunidad.

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
SGS ISO 9001

La llegada continua de nuevos alumnos se alinea con la noción de que el arte tiene la capacidad de inspirar y unir a las personas en torno a una actividad creativa común. Esto puede relacionarse con la filosofía de la estética, que se centra en la apreciación y creación de la belleza como un elemento fundamental en la vida humana y mas con una metodología de dramaturgia social , imaginarios cotidianos que tiene como precedente la valoración de la observación cotidiana.

2. Interiorización de Conceptos y Herramientas: Desde una perspectiva filosófica, el proceso de interiorización de conceptos y herramientas puede vincularse con la filosofía del conocimiento. Los participantes están comprometidos en un proceso de aprendizaje profundo, lo que refleja la búsqueda de conocimiento y la comprensión más allá de la superficie. Desde una perspectiva social, esta disposición a aprender y crecer a través del arte también puede asociarse con la idea de que el arte es un medio de autoexpresión y empoderamiento personal, lo que tiene implicaciones positivas para la salud mental y la autoestima.
3. Trabajo Plástico y Configuración de Personajes: Desde un punto de vista filosófico, el desafío y la decisión de enfrentar el trabajo plástico y la configuración de personajes, a través de los ejercicios teatrales, los participantes se están relacionando con la noción de que el arte es un medio para explorar la complejidad de la experiencia humana. Los participantes están dispuestos a adentrarse en las profundidades de la expresión artística, lo que refleja una búsqueda de significado y una exploración de las múltiples dimensiones de la existencia humana.

4. Improvisación con Partituras Corporales: Desde una perspectiva filosófica, la “disociación” requerida en la improvisación con partituras corporales puede relacionarse con la fenomenología, la filosofía que explora la experiencia subjetiva. Los participantes con los ejercicios de acciones físicas y teatrales, están desafiando sus propias percepciones y experiencias corporales, lo que refleja una exploración de la conciencia y la subjetividad. Socialmente, esta práctica puede promover la empatía y la comprensión de las experiencias de los demás, ya que se requiere una profunda atención a las señales corporales y la comunicación no verbal.

Así mismo del taller hay que considerar que en estos primeros meses de laboratorio, se ha hecho énfasis a los aportes a la construcción del tejido social y el reconocimiento de los factores culturales de los individuos que participan en el, podemos enriquecer aún más la apreciación de este proceso:

1. Construcción del Tejido Social: Desde una perspectiva social, este taller teatral se está convirtiendo en un espacio de encuentro y colaboración entre personas de diferentes edades y orígenes culturales. La participación activa de jóvenes y adultos mayores fomenta la intergeneracionalidad, un aspecto esencial en la construcción del tejido social. A través del arte, se están creando conexiones significativas que trascienden las barreras generacionales.
2. Reconocimiento de Factores Culturales: En estos dos primeros meses, cada individuo se ha confrontado con su propio trasfondo cultural y experiencias de vida únicas. El taller reconoce y valora esta diversidad cultural como un activo enriquecedor. La filosofía de respeto por la individualidad y la cultura de cada participante se alinea con la noción de multiculturalismo, que aboga por la coexistencia de diversas identidades culturales en una sociedad.
3. Fomento de la Empatía: Al explorar el arte teatral y participar en ejercicios que requieren comprensión de las perspectivas de otros, como la improvisación, se está promoviendo la empatía. Los participantes están aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos de los demás, lo que fortalece los lazos sociales y fomenta la tolerancia y la comprensión mutua, independientemente de las diferencias culturales.
4. Creación de Narrativas Culturales: Los ejercicios de improvisación y creación de personajes que se están realizado, pretenden llevar a la construcción de narrativas culturales en la representación teatral. Los participantes están incorporando elementos de sus propias culturas en las actuaciones, lo que enriquece el repertorio teatral y celebra la diversidad cultural.
5. Espacio Inclusivo: La disposición de incluir a jóvenes, adultos y adultos mayores en el mismo laboratorio, crea un espacio inclusivo que trasciende las barreras generacionales y culturales. Esto refuerza la noción de que el arte es un lenguaje universal que puede unir a las personas a pesar de las diferencias.

Esta primera fase, no solo pretende enriquecer el nivel artístico, sino que también se pretende contribuir a la construcción de un tejido social más fuerte y cohesivo. Al reconocer y celebrar las diferencias culturales, promover la empatía y crear un espacio inclusivo, se está creando un ambiente en el que cada individuo puede contribuir de manera significativa a la comunidad y enriquecerla con sus experiencias únicas.

Este proceso teatral se convierte en un ejemplo vivo de cómo el arte puede desempeñar un papel fundamental en la cohesión social y el respeto por la diversidad cultural.

Observaciones desde la dramaturgia social

El enfoque que estamos utilizando en la dramaturgia social es sumamente enriquecedor y tiene un profundo impacto en la exploración de las experiencias humanas y la comprensión de la sociedad. Tomamos unos conceptos claves:

1. Narrativa Basada en Vidas y Bibliotecas Personales: La elección de tomar las vivencias, biografías y bibliotecas personales de los participantes como base para la creación de personajes es un reflejo del concepto de la “narrativa personal”. Cada individuo lleva consigo una historia única, y esta narrativa personal se convierte en el punto de partida para la construcción de personajes. Esto se relaciona con la idea de que el teatro puede ser una herramienta poderosa para dar voz a las historias individuales y para permitir que las personas se conecten a través de la empatía con las experiencias de los demás.
2. Cualidades Espaciales en la Creación de Personajes: La atención a las cualidades espaciales en la creación de personajes agrega profundidad y autenticidad a las representaciones. Esto se relaciona con el concepto de “teatro físico” y la importancia de la expresión corporal en el teatro. Al enfocarse en cómo los personajes ocupan y se relacionan con el espacio, se crea un lenguaje teatral visualmente impactante que puede transmitir significados profundos y emociones complejas.
3. Inmersión en la Cultura y la Historia del Barrio Villa Hermosa: La inmersión en la cultura y la historia de Villa hermosa en la comuna 8 de Medellín enriquece la narrativa y agrega capas de contexto y significado. Esto se relaciona con la idea de “teatro comunitario” y la importancia de la representación auténtica de las comunidades en el escenario. Al explorar la historia y la cultura locales, se celebra la identidad cultural y se abordan temas sociales relevantes. Desde ahora se comienza el proceso de creación desde la dramaturgia social, determinando el tema de la liberta y tomando como referente el parque biblioteca la Ladera y su historia del pasado de ser una prisión.

4. Tragedia como Fuente de Exploración: El uso de la tragedia como punto de partida para la creación teatral es un ejemplo de cómo el teatro puede ser un espacio para abordar temas difíciles y desafiantes. Esto se relaciona con la noción de "teatro de la crueldad" de Antonin Artaud, que aboga por la representación de las realidades más duras de la vida. Al explorar la tragedia, se puede ofrecer una perspectiva crítica y reflexiva sobre los desafíos que enfrenta la sociedad.

5. Contextualización y Desarrollo de la Dramaturgia Social: En conjunto, estos elementos contribuyen al desarrollo de una dramaturgia social rica y auténtica. El teatro se convierte en una plataforma para la reflexión, el diálogo y la exploración de temas sociales y culturales. Los personajes encarnan la diversidad y la complejidad de la vida real, y las historias se convierten en un espejo de la sociedad y sus desafíos.

Este enfoque en la dramaturgia social aprovecha la riqueza de las experiencias personales, la expresión corporal, la cultura local y la tragedia para crear un teatro profundamente significativo y conectado con la sociedad. Permite a los participantes y al público reflexionar sobre las realidades humanas y sociales en un contexto auténtico y enriquecedor.

En la continuidad del laboratorio, se tomarán conceptos de teóricos relevantes que nos permitirán explorar en cada uno de estos componentes:

1. Narrativa Basada en Vidas y Bibliotecas Personales: Vínculo con Augusto Boal: Augusto Boal, un destacado teórico del teatro del oprimido, afirmaba: "El teatro es un arma, y cuando se carga con la intención de los oprimidos, se convierte en una poderosa herramienta para la liberación". La elección de basar la narrativa en las vidas y experiencias personales de los participantes refleja la noción de Boal de dar voz a aquellos que han sido marginados o silenciados.

2. Cualidades Espaciales en la Creación de Personajes: tomamos a Jacques Lecoq, un influyente pedagogo teatral, afirmaba: "El cuerpo es la primera y la última cosa". La atención a las cualidades espaciales en la creación de personajes se alinea con la filosofía de Lecoq sobre la importancia del cuerpo como herramienta expresiva. Esto permite a los actores explorar la corporeidad y la presencia en el espacio escénico.

3. Inmersión en la Cultura y la Historia del parque biblioteca León de Greiff en Medellín: Tomamos la reflexió de Bertolt Brecht, conocido por su teatro épico y su enfoque en la reflexión crítica, afirmaba: "El teatro debe dar al público la oportunidad de aprender de la vida, no solo de ser testigo de ella".

La inmersión en la cultura y la historia de San Cristóbal de Medellín permite al público aprender y reflexionar sobre la vida y la sociedad a través de la representación teatral.

4. Contextualización y Desarrollo de la Dramaturgia Social: Un reflejo de Paolo Freire, un educador y filósofo social, sostenía: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

Este proceso de dramaturgia social no solo buscara cambiar a los participantes, sino también a través de ellos, cambiar la comunidad y la sociedad en su conjunto. La dramaturgia social se convierte en una herramienta de concientización y transformación social.

Nuestro proceso con la dramaturgia social se basa en las perspectivas de teóricos destacados como Boal, Lecoq, Brecht y Artaud, y sobre todo la experiencia, estudiada y desarrollada por nuestro director Juan Álvaro Romero, que ha basado su estudio en la dramaturgia social y utiliza la narrativa personal, la expresión corporal, la inmersión cultural y la confrontación con la tragedia para crear un teatro que no solo refleja la sociedad, sino que también la desafía y la transforma.

Evidencia fotográfica

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

