GUIA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA

Laboratorio o Actividad de Formación Cultural: Laboratorio Interdisciplinar

Red: Red de Creación Escénica

Énfasis (del proceso o lote) : Lote 11 – Teatro Experimental y/o Musical

Participantes (Comuna, Barrio, etc): Comuna 14 – Barrio El Poblado

Fecha: martes 23, 30 de julio y 06 de agosto Horario: 3:00 pm - 6:00 pm Lugar: Casa de la Cultura El Poblado

Propósito del proceso: Facilitar un espacio de encuentro interdisciplinario en las artes para la exploración, experimentación y creación de narrativas ciudadanas significativas. A través de la reflexión crítica y la acción artística; el laboratorio interdisciplinar de la Red de Creación Escénica, busca promover el diálogo activo y la conciencia sobre las estéticas expandidas del arte, el territorio, el cuerpo y la memoria; impulsando procesos escénicos innovadores, que inspiren y transformen la percepción y la participación de adolescentes y jóvenes en sus entornos locales.
Propósito de la jornada: generar espacios de encuentro, exploración y creación; que permitan reconocer las ideas escénicas de los estudiantes y los intereses para el trabajo colaborativo.

Tiempo	Momentos	Descripción de las Actividades.	Responsable y recursos
1 hora	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y Afiliación**	**ACTIVACIÓN CORPORAL Y CALENTAMIENTO** • **PRIMERA SESIÓN:** **El cuerpo en relación con el otro y con el espacio:** calentamiento de articulaciones, ejercicios de cardio y calentamiento vocal; con el fin de disponer el cuerpo para el trabajo. Ejercicios de desplazamiento, caminar en diversas direcciones, teniendo la mirada fija en un lugar, ocupando los espacios vacíos, pensando en que no se genere	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** El cuerpo

		un desequilibrio espacial. Ejercicio de expansión contracción, mirada; activación de la visión periférica y estado de alerta. **Juego de las estatuas:** los estudiantes deben realizar una imagen con el cuerpo (estatua) cuando la artista formadora dijera la palabra STOP. **Sintiendo el ritmo para encontrar un cuerpo y una voz:** hilando con el juego anterior, los estudiantes, deben caminar según el ritmo musical que escuchen, adaptando una forma particular para el desplazamiento y buscando una voz para el cuerpo que van explorando. • **SEGUNDA SESIÓN:** **Concentración grupal:** calentamiento de articulaciones, sintiendo cómo están cada una de ellas y permitiendo activar por secciones el cuerpo. Saltos en grupo de forma coordinada, en todas las direcciones, contando de 1 a 10 y descendiendo hasta llegar a uno; realizando de este modo un trabajo de lateralidad y concentración grupal. Correr por el espacio, teniendo en cuenta los principios ya vistos en clases anteriores (equilibrar el espacio, no chocarse entre sí, conectar con la mirada) mientras cuentan de 1 a 20, sin que dos personas o más digan el mismo número al tiempo; si esto sucede, deben realizar juntos un ejercicio de acondicionamiento físico y resistencia (planchas, abdominales, dominadas,	

		sentadillas, entre otros). **Buda, cazador y tigre:** juego el cual consiste en dividir el grupo en dos equipos y ubicarlos frente a frente, cada equipo dando la espalda decide qué símbolo hacer colectivamente (buda, cazador o tigre) y dependiendo de éste deberán robar al equipo contrario compañeros, antes de que estos lleguen al extremo del salón. • **TERCERA SESIÓN:** **Laboratorio de Flex:** calentamiento de articulaciones, ejercicios de yoga y stretching para disponer el cuerpo y trabajar la flexibilidad corporal y la respiración en movimiento. **A que no me tocas:** juego que consiste en caminar por el espacio en diversas direcciones, mientras se esquiva a los compañeros que están tratando de tocar una parte del cuerpo específica que marca la artista formadora (ejm: no se pueden dejar tocar la espalda, las rodillas, etc). **Juego de la lleva:** este juego consiste en ubicarse en equipos de tres personas, distribuidos por el espacio, juntos y tocando los hombros, como en una especie de fila horizontal. Hay dos compañeros, uno que corre y el otro que debe coger al que corre; si el que corre llega a uno de los extremos de los equipos y se pega, el compañero del extremo contrario debe salir a correr.	

		Este juego requiere mucha concentración.	
30 minutos	**2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas**	**TRABAJO CONCEPTUAL, CORPORAL Y DE IMPROVISACIÓN** • **PRIMERA SESIÓN:** **Biomecánica:** principios básicos de la biomecánica de Meyerhold, impulsos, contraimpulsos, explicación de los conceptos de otkas, posyl, tormos y stoika. Creación de partitura individual a partir de los conceptos vistos. • **SEGUNDA SESIÓN:** **Lectura completa del texto "El miedo" de Ramón del Valle Inclán:** se elije esta lectura ya que toca algunos de los temas en los que los estudiantes han manifestado intereses para su proceso de futuro montaje. Reflexión sobre la lectura. • **TERCERA SESIÓN:** **Juego de Impro – Complementa la imagen:** este juego consiste en que cada estudiante sale al frente y realiza una imagen con su cuerpo quedando en estatua, la cual debe ser complementada por uno de sus compañeros de forma rápida y espontánea; posteriormente sale el compañero que inicio con la imagen y otro compañero debe salir a complementar la imagen del compañero que queda en escena; éste debe proponer una idea nueva con su cuerpo y así sucesivamente hasta que todos pasen por el escenario;	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** Texto de apoyo El cuerpo

		siempre hay dos estudiantes en escena.	
1 hora	**3. Ampliación Conceptual y experiencial**	**TRABAJO ESCÉNICO, OBJETUAL Y CORPORAL: CONTRUCCIÓN DE IMÁGENES** • **PRIMERA SESIÓN:** **Lectura del libro "Alegato a favor de actor" de Jorge Eines:** durante este momento realizaremos la lectura de uno de los apartados de este texto para entender algunos principios que debe tener en cuenta el actor, sobre los actos de fabulación y la creación de imágenes generadoras. **Lectura de los miedos y la primera vez:** continuando con la actividad y los compromisos asumidos en la sesión anterior; los cuales reposan en la bitácora respectiva, los estudiantes harán lectura del listado de miedos y de las primeras veces que sintieron miedo; en este punto, desde la escucha atenta, cada uno debe tomar nota en su bitácora de las imágenes generadoras que aparecen con el fin de empezar a crear imágenes poéticas individuales y colectivas. • **SEGUNDA SESIÓN Y TERCERA SESIÓN:** **Instalación – acción (imágenes poéticas):** en este momento, los estudiantes terminaran de consolidar y construir su propuesta de imagen poética; la cual empezaron a trabajar en la semana anterior. Se les dará tiempo para ensayar y ultimar detalles; luego se hará la	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** Texto de apoyo El cuerpo Telas rojas Bolsas plásticas Bitácora personal

		socialización a todo el grupo de la imagen construida. Escritura en la bitácora personal de sensaciones, ideas, interpretaciones y demás cosas que susciten las imágenes vistas.	
		DESCANSO (sugerido en el intermedio de las actividades. Depende del tipo de población, de la extensión de la jornada y tipo de técnicas empleadas)	
15 min	**4. Reflexión - acción (afianzar el aprendizaje y planear la Proyección en la acción)**	• **REFLEXIÓN CRÍTICA:** **PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN Y TERCERA SESIÓN:** reflexión final e individual de cada uno de los ejercicios trabajados. ¿Qué me generó cada ejercicio? ¿cuáles siento que son mis miedos, mis vacíos? ¿en qué me aportó la clase a nivel artístico y personal? El debate y la reflexión en cada encuentro y tejido colectivo; permitirán generar una red e interconectar los hilos de las preguntas individuales con la urdimbre grupal; evaluar los logros del Laboratorio Interdisciplinar, las falencias y las oportunidades de expansión y mejora.	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** Trabajo resultante de la clase Bitácora personal
15 min	**5. Valoración**	• **RETROALIMENTACIÓN:** **PRIMERA, SEGUNDA SESIÓN Y TERCERA SESIÓN:** evaluación de la clase, valoración de sensaciones, aportes y puntos a mejorar de parte de los estudiantes para la artista formadora. Compromisos para las próximas sesiones. • **CONSOLIDACIÓN EN LA BITÁCORA CREATIVA:** **PRIMERA, SEGUNDA**	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** Bitácora personal Colores Marcadores Lápices, entre otros.

		SESIÓN Y TERCERA SESIÓN: como mecanismo de seguimiento; se propone que cada participante al final de cada sesión del Laboratorio Interdisciplinar, nutra una bitácora creativa, a modo de telar personal y como método de sistematización individual de la experiencia.	

La guía presenta unos momentos, no necesariamente secuenciales, pues depende mucho de la manera como el formador diseñe su proceso. Cada uno de los momentos define un aspecto de la jornada que es importante considerar para poner en juego las subjetividades, la reflexión sobre el contexto, la intencionalidad en términos formativos y de creación, la valoración del proceso y la acción con sentido, desde el marco misional de la Formación Cultural que plantea como objetivo: "contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia, participación social y ciudadanía, a partir del desarrollo de la sensibilidad, el pensamiento creativo, la capacidad del reconocimiento del otro y el acercamiento a experiencias estéticas significativas desde el arte y la cultura." (Res 2064 de 2015

Los laboratorios se constituyen como "espacios creativos para la formación, la experimentación, la innovación, el aprendizaje, el intercambio y la investigación en diversas áreas artísticas."

Explicación general de la guía:

Laboratorio o intercambio: Aquí se coloca el nombre de la jornada o proceso que se va a desarrollar.

Fecha: fecha en la que se llevará a cabo la sesión

Lugar: Es el espacio en el cual se ejecutará el laboratorio

Participantes: Comuna, Barrio, corregimiento o grupo poblacional al que se dirige la sesión formativa.

Propósitos: para el proceso de formación y propósito para la sesión, que corresponde al logro o norte que se plantea para la jornada específica.

Tiempo: Debe dar cuanta del rango de tiempo que se utilizará para cada momento.

Descripción de las actividades Este espacio de la guía pedagógica debe ser diligenciado con la descripción minuciosa de cada actividad que se va a aplicar para el desarrollo de cada momento de la guía, debe contener el nombre de la actividad, la técnica y

pertinencia de la misma, descrita en detalle, y el núcleo temático a abordar .

Responsable y recursos Este espacio debe ser diligenciado con detalle realizando los diferentes requerimientos necesarios para el desarrollo de cada actividad propuesta, en caso de no requerirlos se debe especificar que no son necesarios o que No aplica. Y se debe diligenciar el nombre de la persona responsable o por definir. No dejar en blanco. Con base en este, la entidad asociada suministrará los materiales a usar en la jornada.

El Momento pretende visibilizar el espacio establecido por el laboratorio como dispositivo pedagógico para dar lugar a una jornada muy constructivista, que permita poner un contexto inicial, la afiliación o reconocimiento entre quienes asisten a la jornada, el reconocimiento de los saberes colectivos, la construcción colectiva, la participación activa del grupo, la proyección del saber en acciones concretas y la evaluación, a partir de los siguientes espacios:

Momento Para el encuentro, contextualización y afiliación. Para dar inicio es necesario poner en contexto lo que vamos a realizar, a fin de retomar los hilos del proceso con los y las participantes, partiendo de interrogantes como: ¿qué hemos construido? (encuentros o actividades previas en el proceso), ¿qué vamos a construir? (objetivos e intencionalidades) y resultados o logros esperados, así como los tiempos y la agenda de la jornada o actividad.

Este momento se encuentra también encaminado a desarrollar la capacidad de afiliación tan necesaria en los procesos, por tal motivo se recomienda que sea una constante en los laboratorios, debe estar presente en cada una de las guías, ojalá siempre acompañada de una actividad lúdica. La actividad de afiliación se orienta a la construcción de tejido social entre los participantes.

Recuperación de vivencias y experiencias previas: Se trata de un espacio dentro de la formación – creación, trascendente y fundamental, pues pretende comprender al participante en su subjetividad y particularidad, para orientar la jornada de manera pertinente, tanto en el acto formativo como creativo.

Para construir conocimiento y capacidades es necesario comprender el contexto, basado en las experiencias, percepciones, imaginarios y relacionamiento particular de cada territorio y no sólo los conocimientos o intuiciones que se tienen frente a un tema determinado, sumado a ello este es el momento de construcción colectiva más importante del laboratorio, de cara a la reflexión- acción.

Ampliación conceptual y experiencial: Este es el momento para la adquisición de nuevos conocimientos, capacidades y habilidades, comprensión y reflexión con mayor profundidad, se enlaza directamente con el momento de Recuperación de vivencias y experiencias previas, para dar profundidad y fortalecimiento y generar diversas exploraciones.

Es el momento donde se abordan con mayor fuerza los contenidos temáticos del laboratorio de acuerdo al énfasis del proceso o lote

Reflexión - acción: Permite la integración de las vivencias para la transformación de la realidad, puesta en práctica de los conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas, la reflexión acción desde el consenso para la apropiación de conocimientos es un momento que permite poner en contexto práctico y aplicable los conocimientos y capacidades adquiridas o desarrolladas desde la reflexión, en términos de ciudadanía cultural y práctica artística, para proyectar horizontes de acción – creación.

La valoración transversaliza todos los momentos del laboratorio, permite analizar y reflexionar todos los momentos en sus maneras de realización, en la participación y la construcción colectiva de conocimientos, exploraciones, experiencias de los participantes. Va dirigido en dos caminos, evaluar el trayecto recorrido, el acto de creación, las apropiaciones y transformaciones.

Fuente: Adaptado de la guía pedagógica del Sistema de Formación ciudadana para la Participación – SFCP- (Secretaría de Participación Ciudadana)