

Datos de Co

Laboratorio o Actividad de Formación Cultural:

Red: Creación Escénica Énfasis (del proceso c

Participantes: Barrio Boston y diferentes lugare

Fecha:2, 9, 16 y 23 Horario: sábados 3 pm a 6

Lugar: Sede Deambulantes

Observaciones proceso de exploración artística

Este mes nos hemos embarcado en un emocionante proyecto: la creación de nuestra muestra final, programada para el sábado 23 de noviembre en la Sede DeAmbulantes. Para esta ocasión tan especial, hemos elegido un concepto intrigante que servirá como hilo conductor: las Brujas. Estos personajes fascinantes nos invitan a explorar temas de transformación, magia y misterio, lo que nos permitirá abordar el escenario como un espacio de conjuros colectivos, donde la imaginación y la creatividad se entrelazan en cada representación.

Las brujas a menudo son vistas como figuras poderosas, capaces de transitar entre diferentes mundos y realidades. Esta capacidad de metamorfosis nos inspira a ver el teatro improvisado como un acto mágico en sí mismo. En cada función, los actores se convierten en distintas entidades, dejando de lado sus identidades cotidianas para transformarse en personajes inesperados y sorprendentes. Esta similitud con las brujas nos llevó a establecer paralelismos enriquecedores.

Al indagar más en esta conexión, nos dimos cuenta de que, tanto en la práctica teatral como en la figura de las brujas, hay un fuerte componente de intuición y conexión con los demás. La habilidad para leer el ambiente y adaptarse a las circunstancias es esencial en ambos casos. Además, el acto de crear, tanto en magia como en el teatro, implica un entendimiento profundo del contexto y de las personas involucradas, un verdadero trabajo en equipo donde cada uno aporta su energía y creatividad.

Algunas similitudes conceptuales que encontra

Creación de Realidades: Ambas prácticas e
realidades. Las brujas pueden alterar la real
mientras que la improvisación teatral crea histo

Elementos Mágicos: Tanto las brujas como
"mágicos". Las brujas utilizan ingredientes y sí
en la improvisación, los actores crean magi
creatividad.

Conexión Comunitaria: Las brujas a menu
generando lazos y conexiones entre sus miembros, de manera similar a los elencos de improvisación que dependen de la colaboración y la conexión entre sus integrantes.

Simbolismo: Ambas prácticas utilizan simbolismo para expresar ideas y emociones. Las brujas pueden usar símbolos en sus rituales, y en la improvisación, los actores pueden emplear símbolos para transmitir significados profundos en la escena.

Representación de lo Desconocido: Las brujas representan lo desconocido y lo sobrenatural, al igual que la improvisación puede explorar lo desconocido a través de historias inesperadas y giros narrativos sorprendentes.

Libertad Creativa: Tanto en la brujería como en la improvisación, hay un fuerte sentido de libertad creativa. Las brujas pueden practicar su arte de maneras únicas, y los improvisadores tienen la libertad de crear sin un guión predeterminado.

Transformación: La transformación es un concepto clave en ambas prácticas. Las brujas a menudo buscan transformar situaciones o energías, y en la improvisación, los personajes pueden transformarse a lo largo de la historia.

Rituales y Estructuras: Ambas prácticas pueden seguir rituales o estructuras. Las brujas siguen rituales específicos en su práctica, y la improvisación teatral puede seguir ciertas estructuras (como juegos o formatos) que guían la creación de la escena.

Intuición: Tanto las brujas como los improvis
Las brujas a menudo siguen su instinto e
improvisadores deben confiar en su instinto pa

Exploración de Identidad: Ambas pueden ex
pueden asumir diferentes identidades en
improvisación los actores juegan una variedad

Riesgo y Vulnerabilidad: La brujería y l
vulnerabilidad. Las brujas pueden enfrentarse
actores improvisadores deben estar dispues
riesgo de fracasar en escena.

Artes de la Comunicación: Ambas son formas de comunicación profunda. Las brujas comunican intenciones y deseos mediante sus rituales, y la improvisación busca comunicar emociones e historias a través del diálogo y la actuación.

La exploración del vestuario y el maquillaje han sido un gran descubrimiento y unos aliados invaluables para la creación de historias en la escena improvisada. Estas herramientas sirven como elementos estéticos y desempeñan un papel fundamental en la transformación de los actores y en el desarrollo de los personajes. Al emplear diferentes atuendos y técnicas de maquillaje, hemos encontrado una manera de sumergirnos profundamente en nuestras interpretaciones, permitiéndonos adoptar rasgos, actitudes y emociones que, de otro modo, podrían haber permanecido ocultos.

El vestuario se convierte en un reflejo de la psicología del personaje, un medio para manifestar visualmente su identidad, sus aspiraciones y sus conflictos internos. Cada prenda elegida es una declaración sobre quién es el personaje y cómo se relaciona con el mundo que lo rodea. Por ejemplo, un sencillo sombrero o un abrigo desgastado pueden comunicar instantáneamente el estado emocional de un individuo, su clase social, o incluso su historia de vida. Esta comprensión nos ha llevado a ser más creativos en nuestra elección de vestuario, ya que cada detalle cuenta y aporta una capa adicional a la narrativa.

Por otro lado, el maquillaje complementa este proceso de transformación. Con él, podemos acentuar rasgos faciales, añadir dimensiones a nuestras interpretaciones y, en ocasiones, cambiar radicalmente nuestra apariencia. La habilidad de transformar nuestro rostro y expresiones a través de técnicas de maquillaje puede desdibujar las líneas entre quienes somos y quienes interpretamos en la escena.

Este aspecto de la actuación nos ha ens
autoexpresión y de cómo los detalles más suti
en la percepción del público.
Claro está, en este camino de exploració
acotaciones como factor aclaratorio en la inte
Estas indicaciones son esenciales para entenc
de cada línea, permitiéndonos construir histo
Por medio de esta práctica, hemos podido en
palabra y la acción, lo cual engrandece nuestra
Sin embargo, también hemos empezado a dej
de las escenas en las que trabajamos. Au
recurso poderoso, hemos llegado a la conclus
de generar tensión y conflicto que no dependen necesariamente de la violencia física. Al explorar otros métodos de interacción, hemos podido descubrir nuevas dinámicas y matices en nuestras historias, fomentando una creatividad más rica y diversa.

LA MUESTRA: LAS BRUJAS

El Diablo Creativo, conocido por sus traviesos planes y su ingenio desbordante, ha decidido llevar la diversión y la creatividad al Aquelarre de las Brujas mediante una serie de cartas misteriosas. Cada carta que llega al aquelarre está impregnada de un aire de desafío y emoción, conteniendo retos de improvisación que despiertan la imaginación de todos sus miembros. Estos retos son invitaciones a adentrarse en mundos fantásticos donde la creatividad sobrepasa los límites.

Las cartas contienen misiones únicas, que van desde interpretar personajes peculiares hasta narrar historias inesperadas que cautivan al resto del grupo. La diversión se convierte en el hilo conductor de cada encuentro, transformando la seriedad de la práctica mágica en auténticas sesiones de juego y camaradería. La improvisación se convierte en una herramienta mágica, donde cada bruja puede explorar su potencial artístico, desatar su locura festiva y reírse a carcajadas.

A medida que cada reto es cumplido, el Aquelarre se llena de energía, risas y momentos inolvidables. El Diablo Creativo ha logrado, así, fomentar la diversión y solidificar los lazos entre las brujas, recordándoles que la verdadera magia reside en el arte de crear y compartir en comunidad.

EN VIVO, EN VIVO…
VEN A NOSOTRAS DIABLO CREATIVO…
EN VIVO, EN VIVO…
VEN A NOSOTRAS DIABLO CREATIVO…
EN VIVO, EN VIVO…
VEN A NOSOTRAS DIABLO CREATIVO…

1.EL GRAN CONJURO.

En la noche oscura, un círculo se forma,
las brujas se agrupan, su magia se transforma.
Un ingrediente traen, con cuidado y destreza,
recuerdos de antaño, con sabiduría y firmeza.
Conjuro en el aire, la esencia se siente,
un último ingrediente, en mística corriente.
Al unísono en coro, magia floreciente,
brujas en la noche, unidas, valientes.
Un solo conjuro, el público sentado sin hacer fila,
en el escenario podrá escuchar una RETAHILA.

2. LOS NIVELES DE LAS BRUJAS

Tres brujas en un mágico vaivén,
una alta, otra media, y la baja también.
En la danza del hechizo, un juego sin fin,
al cambiar de nivel, siguen el festín.
La alta vuela, el viento a su favor,
la media balancea el ritmo y el temor,
y la baja murmura secretos al sol,
unidas en pacto, la magia es su rol.
¡Ay! Si una se mueve, la otra a su lado,
con niveles cambiantes, el lazo es sagrado.
En esta escena donde lo extraño es rey,
las tres brujas ríen, ¡juguemos otra vez!

3. LAS BRUJAS Y EL CHISME

A las brujas les encanta el chisme,
Cuentan los secretos y hacen como el cisne,
Bailan en la noche, susurrando sin prisa.
Desean que todos escuchen su risa.
Por una letra deben comenzar su relato,
Fascinadas por sombras, todo es un teatro.
Luz de luna llena, la verdad se desploma,
Misterios de brujas, en un chisme que aroma.
Deben jugarlo en grupos de tres,
Así el mundo se pondrá al revés,
Ninguna se puede quedar pasmada,
Aquí jugaremos: Chisme con letra asignada

4. ESCUCHA LAS VOCES

Con engañosos aires y voces hechizadas,
en el escenario se tejen muchas jugadas.
Adopten la risa, el lamento y el canto,
cada gesto es un eco y un misterioso encanto.
Sus almas se entrelazan, unidas en fuego,
en un mundo donde todo es un juego.
Odiamos a las princesas y a las hadas,
Por esa razón jugaremos: Voces prestadas.

5. TODAS JUNTAS

El diablo creativo, en sombras se asoma,
con misiones y cuentos, su ingenio desploma.
Historias tejidas, en un hilo de luna,
En dos minutos muchas historias serán una.
Juegan en círculos, susurran al viento,
con hechizos de vida, en un mágico intento.
Las brujas son fuertes, su risa es verdad,
en la unión de sus fuerzas, la eternidad.
Ungüentos de creatividad de untan,
Y deben cumplir: Misiones conjuntas.

Misiones

1. En algún momento todas deben estornu
2. En algún momento todas deben rascars
3. En algún momento todas deben llorar al
4. En algún momento todas deben cantar u

La presentación frente al público en la comu
que trascendió el simple acto de actuar. Desd
espacio de encuentro, de conexión y apren
dentro del escenario y en los momentos
encuentros, donde se fomenta el intercambi
relaciones interpersonales, son fundamentales para construir una comunidad sólida y un ambiente creativo enriquecedor.

Antes de iniciar la función, los participantes se reunieron y comenzaron a compartir consejos sobre el calentamiento vocal y físico con los participantes del laboratorio de la comuna 8 Las Estancias. El calentamiento es esencial para cualquier tipo de actuación, ya que prepara el cuerpo y la mente para el desafío de estar frente a un público. Algunos ejercicios que habían visto a lo largo del laboratorio. Fue inspirador ver cómo la comunidad se unía y se apoyaba mutuamente, creando un ambiente de confianza y camaradería.

Discutir sobre los diferentes enfoques para el calentamiento constituyó un ejercicio de colaboración invaluable. Todos estaban allí para aprender, y esa disposición se hizo palpable en cada comentario y en cada risa. La importancia de calentar y prepararse para el acto se convirtió en un símbolo de compromiso, donde cada participante asumía la responsabilidad de su propio proceso, así como del de sus compañeros.

Cuando finalmente llegó el momento de subir al escenario, se empezó a hablar sobre una frase que resonó en los corazones de todos los presentes: "decirle sí a todo". Esta frase, que se escuchó deliberadamente en varios momentos de la actividad, encapsula la esencia de la actuación en grupo y de la creación artística en general. Decir sí a las propuestas, a las ideas de los demás, y a los momentos inesperados, abre un mundo de posibilidades creativas. En contraste, la negación y las preguntas basadas en la duda pueden frenar la fluidez y bloquear la espontaneidad de la actuación.

Durante el espectáculo, se notó una complicidad entre los participantes. Cada uno de ellos asumió el papel del otro, escuchando y respondiendo a las acciones de sus compañeros con atención y respeto. Esa escucha activa es fundamental en

cualquier tipo de colaboración artística; perm
miembro del grupo se sienta valorado. El e
donde cada uno podía ser su verdadero yo,
celebraban los aciertos.

Los juegos que se utilizaron durante el es
diseñados para fomentar la creatividad y la c
uno fue explicado con claridad, asegurándose
la intención detrás de cada actividad. Lo que
de todos para aceptarse mutuamente y disfru
las peleas ni para los malentendidos; en su lug
camaradería.

El desarrollo de cada juego se caracterizó por la alegría contagiosa, que se manifestaba en las risas y los aplausos del público. El arte de la improvisación, que se basa en la aceptación y el juego, se hacía palpable en cada movimiento. Los participantes no solo estaban actuando; estaban compartiendo un pedazo de sí mismos con los demás, permitiéndose ser vulnerables y auténticos. Esta vulnerabilidad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en la fuente de la magia en el escenario.

A medida que avanzaba el espectáculo, se podía observar cómo los participantes empezaban a soltarse, a dejar de lado las inhibiciones y a disfrutar del momento presente. Este viaje hacia la libertad creativa fue posible gracias a la construcción de un ambiente seguro y amable. Al permitirse el lujo de "decir sí", cada uno de los actores se convirtió en un elemento vital de la experiencia, contribuyendo con su energía y su emoción.

No se trataba solo de un espectáculo en sí, sino de una demostración de comunidad. Los participantes sentían que eran parte de algo más grande que ellos mismos; eran parte de un todo. Este sentido de pertenencia es crucial en cualquier actividad creativa, ya que promueve un espacio donde todos pueden dar lo mejor de sí y donde el miedo al juicio se diluye. Este ambiente positivo permitió que el público, que también formaba parte de la comunión, se sintiera incluido y emocionado por lo que estaba sucediendo en el escenario.

Los elementos de improvisación y la interacción constante entre los participantes llevaron al público a sentirse igualmente responsables y emocionados. Era como si la audiencia estuviera dentro del juego, cada risa, cada murmuro, cada mirada cómplice se convirtieron en parte del espectáculo. La alegría se expandió, creando un círculo virtuoso donde la emoción alimentaba el desempeño y viceversa. Este sentido de comunidad, tanto en el escenario como en el público, elevó la experiencia y la convirtió en algo memorable.

Al concluir la función y ya fuera de esc
participantes fueron fluidas y repletas de entus
en el aire, donde todos expresaron sus imp
Resaltaron la importancia de la colaboración, la
y la idea de que el escenario les había br
expresar y compartir su autenticidad. Esta vis
un espacio de libre expresión alimentó su c
individual como artistas.

Esa noche, cada persona salió del evento sin
sí misma. La experiencia les ofreció la oportun
nivel personal.

La muestra con público en la Sede DeAmbulantes se convirtió en un recordatorio de que el arte, y en particular la actuación, es un vehículo poderoso para la conexión humana. En un mundo a menudo dominado por la desconfianza y el aislamiento, espacios como este se vuelven vitales. Nos enseñan que podemos encontrarnos a través del juego, la aceptación y, sobre todo, la disposición a abrirnos a los demás. La actuación no es solo una técnica; es un lenguaje que permite a las personas compartir sus historias, sus emociones y, en última instancia, su humanidad.

Artista Formador: Shamir Rojas Porras

SHAMIR ROJAS PORRAS