Bitácora
Sistematización de la experiencia

Datos de contexto

Red: Red de Creación Escénica

Énfasis (lote) : Lote 11 – Teatro Experimenta y/o Musical

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorio Interdisciplinar

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

Fecha: martes 15 de octubre Horario: 2:00 pm - 8:00 pm Lugar: Elemental Teatro Casa Contenta

Artista Formador: Luisa Fernanda Escobar Isaza

Observaciones proceso de exploración artística

1. Tejido de territorio y contexto – guía y reconocimiento del espacio de Elemental Teatro Casa Contenta:

- **Reconocimiento del espacio de Elemental Teatro:** en esta sesión tuvimos la oportunidad de realizar el encuentro extendido en Elemental Teatro Casa Contenta; este encuentro equivale a las horas de esta sesión y a las de la sesión del 01 de octubre del presente año. Durante nuestra visita a Elemental Teatro Casa Contenta, tuvimos la oportunidad de realizar un reconocimiento detallado del espacio. Comenzamos explorando las distintas áreas de la

casa, lo que nos permitió familiarizarnos con el entorno. Posteriormente, nos adentramos en el espacio escénico a través de un recorrido que nos ayudó a visualizar la disposición del escenario y a considerar las posibilidades creativas que ofrece. Luego visitamos la bodega de vestuario y escenografía. Esta experiencia fue invaluable, ya que nos proporcionó una perspectiva clara sobre cómo podemos utilizar el espacio escénico para potenciar la narrativa y la atmósfera de nuestra obra.

2. Tejido de vestuario, escenografía y utilería. Creación experimental:

Mi piel con otra piel compone al otro... La presencia que toma vida en la escena.

- **Exploración bodega de vestuario y escenografía Elemental Teatro:** en este momento tuvimos la oportunidad de explorar los recursos que el espacio puede ofrecer para nuestra propuesta escénica. Revisamos la bodega de vestuario para identificar opciones que enriquecen nuestra visión; realizamos pruebas de vestuario, lo que nos permitió seleccionar piezas adecuadas para cada personaje. Además, buscamos elementos de utilería y llevamos a cabo exploraciones con ellos, evaluando cómo se integran en la narrativa de la obra. También dedicamos tiempo a la búsqueda de instrumentos musicales, experimentando con diferentes sonidos que pueden complementar la atmósfera. Este proceso fue fundamental, ya que nos ayudó a visualizar cómo cada elemento puede contribuir de manera significativa a la experiencia escénica que deseamos crear.

3. Trabajo escénico, objetual y corporal. Creación experimental:

1, 2, 3 por la muerte que roja se esconde en los detalles...

- **Calentamiento y acondicionamiento físico:** durante nuestra sesión, comenzamos con un pequeño calentamiento que permitió a los estudiantes

activar su cuerpo y mente, preparándolos para el trabajo escénico que se iba a realizar. Este momento de conexión fue esencial para fomentar un ambiente colaborativo y creativo, donde cada participante se sintió cómodo para expresar sus ideas y explorar nuevas posibilidades dentro del espacio que estábamos visitando, la premisa era jugar y pensar en avanzar.

- **Ensayo general:** se llevó a cabo un ensayo general en el que repasamos la estructura definida en la sesión anterior. Además, reconocimos cómo las situaciones creadas se integran en el espacio escénico de Elemental Teatro Casa Contenta. Este ejercicio resultó crucial, ya que nos permitió reflexionar sobre la efectividad de las elecciones y considerar ajustes que pudieran potenciar la experiencia del público; en este momento nos permitimos jugar con la propuesta y dinamizar la misma.

Quién es quién el la ciudad de cemento y en la sociedad de cartón...

¡Fumiguemos! Todos somos bichos dentro de una sociedad que muere cuando se olvida del otro en su infinita trascendencia...

Bicho 1: *En la pasarela de la vida yo fui una niña amada, caminaba por Medellín entre turbulencias y balas, amaba la pólvora como nadie en el mundo, quería ser*

modelo, sí, 90-60-90 eso decían mi mamá, mi abuela y mis amigas con siliconas, una noche mientras reía me sentí gorda, vomité y vomité y tuve tanto miedo que me saque las tripas por la boca hasta desaparecer...

Bicho 2: *Medellín es tan caótica que todos queríamos ser artistas, habían artistas en el televisor, en la radio, en las calles. La idea de éxito me asfixiaba, yo no dejaba de correr y de ser artista, firmaba autógrafos, fumaba bareta, cantaba en bares, actuaba en películas y fumaba más bareta... Un día fume tanto que me fumé los ladrillos de la catedral entera, desde entonces soy morador sin morada...Como, como aire, rebuzno la basura y vómito, también vómito; de tanto vomitar me gradué de vómito o eso dicen las narices de quienes me ven pasar y rehuyen jajaa menos cuando hay eventos importantes, ahí me buscan me dan mucha comida para que vomite y me esconden o ¿podría decirse que yo me escondo? Es que Medellín es ciudad de flores y yo huelo a mierda .*

- **Exploración de luces**: en el siguiente momento se realizó una exploración de luces, donde nos acompañó en la consola de luces Yesid Aristizabal, allí, los estudiantes experimentaron la puesta en escena con diferentes configuraciones de iluminación para ver cómo estas influían en el ambiente y la narrativa de la obra y los personajes. Este proceso les brindó la oportunidad de observar cómo los cambios en la luz pueden alterar la percepción de las situaciones escénicas y resaltar emociones específicas.

- **Exploración sonora:** posteriormente, se llevaron a cabo exploraciones sonoras, donde los estudiantes ensamblaron diversos elementos auditivos

que ya tenían y jugaron con otros. Este momento fue especialmente enriquecedor, ya que les permitió jugar con ideas sonoras y experimentar con la forma en que estos sonidos podían interactuar con el movimiento en escena.

- **Registro fotográfico y de vídeo**: finalmente, se realizó un registro fotográfico y de vídeo del ensayo. Este registro no solo sirvió como documentación del proceso creativo, sino que también proporcionó a los estudiantes la oportunidad de revisar su trabajo y reflexionar sobre su evolución como grupo. Este cierre fue fundamental para consolidar el aprendizaje y preparar el camino hacia los próximos ensayos en donde tengamos todos los recursos técnicos.

Reflexión aspectos socio culturales del grupo y fortalecimiento de capacidades (imaginación, pensamiento crítico, disfrute, práxis ética, afiliación, sensibilidad, apropiación de la realidad del territorio y las formas de incidir en él, desde el arte …)

2. Tejido de memoria y reflexión:

- **Reflexión crítica frente a la sesión:** la reciente experiencia en Elemental Teatro Casa Contenta ha sido un viaje enriquecedor que ha permitido a los integrantes del laboratorio profundizar en el reconocimiento y la exploración del espacio escénico, así como en la creación de una propuesta teatral integral, no lineal y experimental. Desde el inicio, el reconocimiento del espacio y la exploración de la bodega de vestuario y escenografía ofrecieron una perspectiva clara sobre cómo cada elemento puede ser utilizado para potenciar la narrativa. Este proceso no solo facilitó la selección de vestuario adecuado y elementos de utilería, sino que también estimuló la creatividad, invitando a los estudiantes a visualizar cómo cada componente contribuye a la atmósfera general de la obra. El enfoque experimental durante la sesión, que incluyó calentamiento, ensayo general y exploraciones de luces y sonidos, fomentó un ambiente colaborativo. Los estudiantes pudieron jugar con sus ideas, las situaciones y estructura previamente creada; experimentando con diferentes atmósferas de iluminación y sonidos, y observar cómo estos elementos influyen en la percepción de la obra y las emociones de los personajes. Este aspecto del proceso es fundamental en la consolidación de la propuesta. Además, el registro fotográfico y de vídeo no solo documentó el progreso del grupo, sino que también les ofreció una valiosa herramienta de reflexión sobre su evolución y el impacto del trabajo.

Este cierre no solo consolida el aprendizaje adquirido, sino que también prepara el terreno para los próximos ensayos, asegurando que cada elemento técnico y artístico esté alineado con la visión creativa del grupo. Finalmente, es importante mencionar que para el grupo, este tipo de ensayos debe ser repetido; pues permiten integrar todas las condiciones que debe tener la puesta en escena; por lo que se programará a futuro otra sesión extendida en Elemental Teatro.

- **Consolidación en la bitácora creativa:** cada participante se comprometió a consolidar sus ideas y reflexiones en su bitácora personal.

Otras observaciones particulares

A esta sesión asistieron todos los estudiantes que tienen incidencia directa en la puesta en escena que se ha articulado hasta el momento. También se incorporaron al laboratorio las dos practicantes de vestuario y maquillaje que vienen desde la Universidad de Antioquia; además, notificaron su retiro del proceso por asuntos académicos y personales, las estudiantes Belén Restrepo Velasquez y Karen Tatiana Rosero Valencia.