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 29 de octubre Horario: 2:00 pm - 6:00 pm Lugar: Casa de la Cultura El Poblado

Artista Formador: Luisa Fernanda Escobar Isaza

Observaciones proceso de exploración artística

1. **Tejido Inicial: activación corporal y calentamiento**

- **Calentamiento y acondicionamiento físico:** en el inicio de esta sesión, realizamos un calentamiento corporal que buscaba preparar el cuerpo para el trabajo físico que requeriría la puesta en escena. Comenzamos caminando por el espacio, visualizando diversos obstáculos que debíamos superar con el cuerpo, lo que fomentó la conciencia del espacio y la fluidez en los movimientos. Luego, trabajamos ejercicios de caída y recuperación, en los cuales exploramos cómo el cuerpo reacciona ante distintos ritmos de movimiento, corriendo a diferentes velocidades. Este calentamiento no solo activó el cuerpo de los estudiantes, sino que también los ayudó a integrar el control y la flexibilidad física.

2. **Tejido escénico / Tejido de creación experimental:**

La comunicación como pilar nos permite volar juntos, sin comunicación muere la creación. !Chas! Estamos hablando de muerte y miedo, el miedo más grande del grupo se manifiesta, ésta también es una forma de morir...

- **Ensayo general:** durante el ensayo general, comenzamos con la estructura del momento 4, "Los Bichos", corrigiendo algunos aspectos y luego incorporamos una escena y propuesta de personaje realizada por David Agudelo, lo cual sirvió de transición hacia el final de la obra. Este cierre debía ser propuesto por los personajes de las parcas, interpretados por María Isabel Buitrago, María Camila Londoño y María Isabel Lopera. Sin embargo, surgieron dificultades de comunicación dentro del grupo. María Camila Londoño, quien estuvo ausente en la sesión anterior, expresó su incomodidad al no haber recibido de sus compañeras la directriz adecuada para desarrollar la propuesta, ya que, aunque hubo una reunión virtual, no se discutió la resolución del final de manera clara. Además, la ausencia de María Isabel Lopera en esta sesión y sin previo aviso, también dificultó la exploración y la definición de las propuestas, lo que generó un retraso en el montaje del momento final tal como se había planeado. Este episodio abrió un espacio de reflexión dentro del grupo sobre la importancia de la responsabilidad individual en el laboratorio y la claridad en la transmisión de ideas y acuerdos. El resto del grupo coincidió en que las directrices de la sesión anterior fueron claras, pero no se comunicaron efectivamente a la estudiante ausente, lo que afectó el flujo de trabajo y la experimentación en esta sesión. Este malentendido dejó en evidencia la necesidad de una comunicación más fluida y un compromiso más riguroso con las tareas asignadas, para que el proceso colectivo avance de manera más armoniosa y efectiva en las siguientes etapas de la obra. Por último, se discutieron de nuevo las ideas que hay para el final y se dio un diálogo entre las estudiantes involucradas y el grupo.

3. Tejido de diseño e ilustración:

Saltos al vacío de una ciudad que muere día a día... El rojo como pasarela en la que todos nuestros rostros se sumergen en la muerte de ser... Porque todas las muertes son la muerte...

- **Diseño del afiche:** a solicitud de los estudiantes, quienes expresaron el deseo de crear un afiche para la presentación final de su ejercicio escénico, se gestionó la participación y visita de Carolina Baena y Mariana Villa, integrantes del equipo de comunicaciones de la Red. Ellas se encargaron de recoger las ideas del grupo y buscaran plasmarlas en el diseño del afiche para las presentaciones, que tendrán lugar el 28 de noviembre en la Casa de la Cultura El Poblado y el 29 de noviembre en Elemental Teatro. En este encuentro, se discutió la imagen que se desea proyectar y el estilo gráfico que los estudiantes querían incluir, permitiendo que todos aportaran su visión.

  Jean Paul Álvarez, artista plástico e integrante del laboratorio, presentó varios bocetos iniciales que fueron refinados y ajustados colectivamente por el grupo, definiendo detalles como el uso de colores y elementos visuales. Además, durante la sesión se acordó el nombre de la obra, *"Morir ~~ser~~: todas las muertes son la muerte*", que fue decidido en el encuentro previo y se incorporó al diseño del afiche. Para personalizar este diseño, se tomaron fotografías individuales de los participantes, con el fin de que sus rostros también aparecieran en el afiche, reforzando la conexión entre los participantes del laboratorio y la propuesta visual. Este proceso no solo permitió al grupo materializar su identidad visual, sino también involucrarse activamente en la difusión de su trabajo, integrando la estética de la obra con el aspecto promocional de manera creativa y colaborativa.

4. Tejido de maquillaje y vestuario:

- **Presentación de bocetos de maquillaje y vestuario – práctica de maquillaje:** en este momento, dirigido por Alejandra Orozco y Merly Vanessa, practicantes de la Universidad de Antioquia, se llevó a cabo la presentación de los bocetos de maquillaje que los estudiantes habían preparado como tarea para este encuentro. Cada estudiante mostró su propuesta de maquillaje para su personaje, lo que permitió una retroalimentación colectiva sobre las ideas y cómo estas se relacionaban con la caracterización de los mismos. Tras esta presentación, se realizó una práctica guiada de maquillaje, en la que cada estudiante tuvo la oportunidad de plasmar en su rostro los elementos de su diseño, llevando a cabo la caracterización de su personaje de manera práctica. Para este ejercicio, se utilizó el maquillaje proporcionado por Elemental Teatro, lo que permitió a los estudiantes experimentar con productos profesionales. Esta actividad fue esencial para que los estudiantes pudieran visualizar y ajustar sus conceptos de maquillaje, consolidando aún más la identidad de los personajes y presencias escénicas.

  A esta actividad final, llegó la estudiante María Isabel Lopera, que si bien se acercó a la artista formadora y le manifestó haber tenido problemas para llegar al resto del encuentro, no profundizó sobre lo que le ocurrió y tampoco presentó disculpas ni excusas a sus compañeros; aún cuando sabía que el trabajo del ensayo general estaba enfocado con las parcas; de las que ella hace parte.

Y voy tomando forma... ¿Soy yo o es otro? ¿Cuál es la identidad que queda?

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 …)

5. Tejido de memoria y reflexión:

- **Reflexión crítica frente a la sesión:** en esta sesión, el Laboratorio Interdisciplinar vivió una serie de momentos clave que, si bien mostraron avances significativos, también evidenciaron algunos desafíos en la comunicación y la organización del trabajo colectivo. El calentamiento corporal y la activación física inicial fueron fundamentales para preparar a los estudiantes para la puesta en escena, pero el ensayo general dejó en claro que aún existen áreas de mejora en la colaboración interna. La falta de claridad en las directrices previas, especialmente en lo relacionado con el final de la obra, provocó confusión y desajustes en las propuestas de los personajes de las parcas. Este malentendido resalta la importancia de una comunicación más efectiva, que no solo sea clara, sino también inclusiva, garantizando que todos los miembros del grupo tengan la misma comprensión y responsabilidad sobre las tareas asignadas.

  Por otro lado, el trabajo creativo realizado con el diseño del afiche y el maquillaje fue enriquecedor y permitió al grupo integrar sus ideas visuales en

la propuesta escénica de manera activa. La participación de los estudiantes en la creación del afiche y la práctica de maquillaje no solo fomentó la colaboración, sino que también consolidó la identidad estética de la obra.

La estudiante María Isabel Lopera, quien llegó tarde a la actividad final de maquillaje, si bien se acercó a la artista formadora para mencionar que había tenido dificultades para asistir, no profundizó en la razón de su ausencia ni se disculpó con sus compañeros; lo que generó molestias en algunos de ellos. Esta falta de compromiso y comunicación no solo afectó la dinámica del grupo, sino que también puso en evidencia una desconexión respecto al trabajo colectivo, particularmente considerando que su personaje de las parcas es central en el cierre de la obra. Este incidente refuerza la importancia de la responsabilidad individual y de un manejo adecuado de las relaciones dentro de un proceso colaborativo, aspectos que deben ser clave para que el flujo de trabajo no se vea interrumpido.

En resumen, la sesión fue productiva en muchos aspectos, pero también sirvió como una reflexión sobre la importancia de la organización y la claridad en las tareas dentro de un proceso colectivo.

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

Otras observaciones particulares

En esta sesión nos visitó Carolina Baena y Mariana Villa, integrantes del equipo de comunicaciones de la Red. Ellas estuvieron consolidando con los integrantes del laboratorio toda la propuesta visual del afiche publicitario de las presentaciones.