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 12 de noviembre 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 de vestuario:**

El vestido como piel, para narrar las pieles del alma...

- **Primeras pruebas de vestuario:** en esta sesión, se realizaron las primeras pruebas de vestuario, un paso crucial para comenzar a integrar la caracterización de los personajes con los cuerpos de los estudiantes. Las estudiantes practicantes de la Universidad de Antioquia trajeron dos de las tres faldas de las parcas, luego de completar el proceso de compra de materiales y confección. Esta actividad permitió observar cómo los vestuarios comenzaban a cobrar vida al ser incorporados a los cuerpos de los actores, lo

que también ayudó a visualizar la relación entre los trajes y la interpretación de los personajes. A pesar de que aún faltan algunos detalles por ajustar, este espacio resultó muy útil para afinar estos aspectos y garantizar que los vestuarios cumplieran con sus objetivos estéticos y funcionales. Además, se realizaron comparaciones y observaciones entre los vestuarios de los diferentes personajes, lo que permitió contrastar estilos, colores y materiales, y asegurarse de que cada atuendo estuviera alineado con la propuesta visual general de la obra. Durante esta parte del proceso, se discutieron las últimas ideas con el grupo, lo que llevó a importantes acuerdos sobre el diseño final del vestuario y el maquillaje. Se establecieron directrices claras sobre cómo estos elementos debían colaborar para reforzar la caracterización de los personajes y contribuir a la atmósfera de la obra. La colaboración entre el equipo, permitió cerrar las últimas dudas y concretar las decisiones necesarias para avanzar en la etapa final de costura y ajustes.

2. Tejido escénico / Tejido de creación experimental:

Si les contara todo lo que he escuchado...

Si la muerte hablara...

Si el ser hablara...

Si el ser no habla, ¿quién se expresa bajo mi palabra?...

Nos gusta decir que la muerte es muda porque nos cuesta ver su voz entre la vida.

- **Ensayo general:** durante esta sesión, comenzamos rápidamente con el ensayo general, el cual ocupó la mayor parte del tiempo del encuentro. En este ensayo, se logró terminar de organizar la escena de las parcas, un proceso que había presentado ciertas dificultades debido a que las integrantes de este grupo no lograban ponerse de acuerdo en sus improvisaciones, así como en algunos momentos clave de la dramaturgia y la elección de los textos. Ante esta situación, la artista formadora, junto con el resto del grupo, decidieron intervenir de manera directa para marcar con claridad los momentos exactos de los textos y orientar la dirección de la escena. La intervención fue fundamental para resolver los desacuerdos, y la artista formadora hizo hincapié en la importancia de la actuación dentro de los principios de verosimilitud, acción dramática y la "verdad" que debe transmitir cada escena. Mientras tanto, Isabel Mazo tomó la delantera en el trabajo de coreografía para la escena final de las almas, apostando por movimientos basados en los principios de la danza contemporánea de Martha Graham y la danza Butoh. La propuesta de Isabel integró un lenguaje corporal más expresivo y simbólico y ayudó a potenciar la atmósfera de la escena, contribuyendo a la tensión emocional del desenlace.

A pesar de los impases previos, se logró finalmente estructurar la escena de las parcas, lo que fue un avance significativo en el proceso de montaje. Como parte del repaso final de la sesión, también se revisó la escena de la sociedad del espectáculo, ya que ésta depende directamente de la interacción con las parcas.

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 …)

3. Tejido de memoria y reflexión:

- **Reflexión crítica frente a la sesión:** en esta etapa del proceso de montaje, se ha logrado avanzar considerablemente en la estructuración de las escenas, desde la prueba de vestuario hasta el ensayo general, pero también han surgido diversas tensiones y desafíos que nos invitan a reflexionar sobre la dinámica grupal y el compromiso con el proceso creativo. El ensayo general de hoy, que abarcó la organización de la escena final, evidenció el

esfuerzo conjunto de los estudiantes, especialmente en la consolidación de la escena de las parcas, aunque no estuvo exento de dificultades. A pesar de que los estudiantes se reunieron extra clase durante el fin de semana para trabajar en los detalles de esta escena, al llegar al ensayo, las parcas olvidaron gran parte de lo trabajado, lo que generó una sensación de desconcierto y frustración en algunos miembros del laboratorio. Esta situación expuso una de las tensiones más evidentes en el grupo, que involucra a la estudiante María Isabel Lopera. Algunos compañeros sienten que no hay una disposición clara por parte de María Isabel a implicarse más profundamente en el proceso, ya que sus respuestas en los ensayos se perciben como pasivas o insatisfactorias, y esto ha sido motivo de varios llamados de atención. Esta tensión se refleja en la atmósfera del ensayo, especialmente dentro del grupo de las parcas, conformado por María Camila, María Isabel Buitrago y María Isabel Lopera. A pesar de las diferencias, es importante recordar que el teatro se basa precisamente en la convivencia, en la construcción de comunidad y en la gestión de los conflictos, lo cual es un proceso vital en cualquier trabajo colectivo. Además de las tensiones en la dinámica de trabajo, también hubo una situación que marcó el desarrollo de la sesión: María Isabel Lopera llegó tarde al ensayo, casi a las 4 de la tarde, a pesar de saber que la sesión comenzaba a las 2 pm. Si bien expresó que tuvo dificultades personales para llegar a tiempo, esta no es la primera vez que se presenta esta situación. Para la artista formadora, esta constante falta de puntualidad genera una sensación de frustración, ya que, a pesar de que María Isabel tiene un gran potencial y muchas capacidades, se percibe que en ocasiones sabotea su propio proceso. La artista formadora siente que, aunque María Isabel tiene mucho por aportar, constantemente se cuestiona a sí misma y juzga lo que hace, lo que interfiere con su desarrollo dentro del grupo y con el trabajo colectivo. Esta actitud, unida a la falta de compromiso en algunos momentos clave, contribuye a la tensión general que se ha notado en los ensayos, y a una sensación de estancamiento en el progreso de la escena de las parcas. A lo largo del ensayo, se hizo evidente la necesidad de espacio para la reflexión y la comunicación abierta, por lo que la artista formadora decidió abrir un diálogo con el grupo. Este espacio permitió que algunos estudiantes expresaran sus incomodidades y reflexionaran sobre la dinámica del trabajo en equipo. María del Pilar, por ejemplo, compartió su satisfacción con el proceso, destacando la importancia del sentido de pertenencia a la propuesta y la libertad creativa que han experimentado, lo cual le ha permitido disfrutar de su participación. Esta reflexión subrayó un

aspecto clave: la importancia de que el proceso sea verdaderamente de los estudiantes, sin imposiciones externas, lo que fortalece el compromiso con la obra. Por su parte, Jean Paul también intervino, sugiriendo que las críticas y llamados de atención no deben tomarse de manera personal, sino como parte del trabajo conjunto y la búsqueda de la mejora colectiva. A pesar de las tensiones, la mayoría de los estudiantes expresó sentirse a gusto con el proceso y las dinámicas de trabajo. En cuanto a María Isabel Lopera, quien parecía ser la estudiante más afectada, se le ofreció la posibilidad de mantener un canal de comunicación abierto con la artista formadora, quien se mostró dispuesta a ofrecerle acompañamiento tanto en su trabajo actoral como en sus sensaciones emocionales. Sin embargo, María Isabel consideró que no era el momento adecuado para hablar, pues prefería no abordar el tema desde la emocionalidad, sino con un enfoque más asertivo. La artista formadora, respetando su decisión, dejó la puerta abierta para un futuro diálogo individual que permita acompañar sus inquietudes de manera más personalizada.

Finalmente, la sesión concluyó con una reflexión sobre el compromiso y la importancia del juego como herramienta esencial para habitar la ficción. La creación teatral no se trata solo de cumplir con un guion o seguir instrucciones, sino de sumergirse en un proceso de exploración y pasión por aprender, donde cada miembro del grupo es fundamental. Esta reflexión invitó a todos a seguir trabajando desde sus preguntas más profundas, entendiendo que el teatro es, en última instancia, un espacio de creación colectiva donde los conflictos, las tensiones y los acuerdos son parte del proceso hacia una obra completa.

- **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 faltaron Alejandra Santamaría, Jose David Carranza y Anderson Jaramillo por asuntos laborales y Violeta Toro quien se está recuperando de una cirugía.