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 15, 22 y 29 de octubre Horario: martes 15 / 2:00 pm - 8:00 pm Lugar: – Elemental Teatro Casa Contenta – martes 22 y 29 / 2:00 pm -6:00 pm – 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: Fomentar el proceso creativo del laboratorio interdisciplinar articulando la investigación y permitiendo la reflexión sobre las complejidades de los temas explorados, integrando experiencias en espacios significativos, diálogos interdisciplinarios, con el propósito de desarrollar una narrativa escénica que dialogue con las realidades sociales de la comunidad y enriquezca la práctica colaborativa entre los participantes.

Tiempo	Momentos	Descripción de las Actividades.	Responsable y recursos
50 min	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y Afiliación**	**TEJIDO TERRITORIO, CONTEXTO Y CIUDAD:** • **PRIMERA SESIÓN:** **Visita a Elementa Teatro Casa contenta:** debido a que el encuentro del 08 de octubre se canceló y se hizo como es convencional en la Casa de la Cultura El Poblado, en esta sesión suplimos la sesión del	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** El cuerpo Equipo de audio

		01 de octubre y la correspondiente sesión del 15 de octubre. En este encuentro pretendemos realizar una visita a Elemental Teatro Casa Contenta, donde haremos un reconocimiento del espacio escénico con un pequeño recorrido, luego pasaremos a realizar un trabajo de calentamiento y posterior ensayo con los elementos de luces y escenográficos que el espacio nos puede brindar. Lo anterior, con el fin de enfrentarnos a un espacio escénico con todas las condiciones del mismo y experimentar y ensayar dentro de éste. **TRABAJO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE** • **SEGUNDA SESIÓN:** **Presentación de propuesta de ideas de maquillaje y vestuario:** en el primer momento de la sesión, las practicantes de maquillaje y vestuario de la Universidad de Antioquia, Alejandra Orozco Valencia y Merly Vanessa Gonzáles Girón, presentaran sus propuestas para la obra, basándose en los referentes entregados y las ideas discutidas previamente en el ensayo realizado en Elemental Teatro. **ACTIVACIÓN CORPORAL Y CALENTAMIENTO** • **TERCERA SESIÓN:** **Calentamiento y acondicionamiento físico:** en el inicio de esta sesión, realizaremos un calentamiento	

		corporal para preparar el cuerpo para el trabajo físico que requiere la puesta en escena. Comenzaremos caminando por el espacio, visualizando diversos obstáculos que debemos superar con el cuerpo. Luego, trabajaremos ejercicios de caída y recuperación, en los cuales exploraremos cómo el cuerpo reacciona ante distintos ritmos de movimiento, corriendo a diferentes velocidades.	
Primera sesión: 3 horas Segunda y tercera sesión: 1 hora	**2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas**	**TRABAJO ESCÉNICO, OBJETUAL Y CORPORAL. CREACIÓN EXPERIMENTAL.** • **PRIMERA SESIÓN:** **Exploración bodega de vestuario y escenografía Elemental Teatro:** en este momento revisaremos los elementos que Elemental teatro puede ofrecer para nuestra propuesta; se harán pruebas de vestuario y escenografía. **Repaso situaciones experimentales:** en este momento los estudiantes repasaran las situaciones escénicas que han construido previamente, reconociendo el espacio escénico de Elemental Teatro Casa Contenta. **Exploraciones sonoras, objetuales, corporales y audiovisuales:** se hará el respectivo ensamblaje sonoro, corporal, objetual, entre otras cosas propias de la puesta en escena. Se jugará con las ideas audiovisuales que tiene el grupo y se realizarán	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** El cuerpo Equipo de audio Telas rojas Bolsas plásticas Bitácora personal Objetos personales partitura individual Vestuario en general Utilería Instrumentos musicales – Piano, maracas Pistola Fumigadoras Maquillaje

		exploraciones escénicas con las mismas. **TRABAJO VOCAL, DE INTERPRETACIÓN Y TEXTUALIDADES.** • **SEGUNDA SESIÓN:** **Calentamiento de voz – acción vocal y corporal:** en este momento realizaremos un pequeño calentamiento vocal con el objetivo de que los estudiantes aprendan diversos ejercicios para calentar sus resonadores y aparato vocal, fundamentales para la puesta en escena. **TRABAJO ESCÉNICO, OBJETUAL Y CORPORAL. CREACIÓN EXPERIMENTAL.** • **TERCERA SESIÓN:** **Ensayo general:** en este momento tendremos el ensayo general, comenzamos con la estructura del momento 4, "Los Bichos", corrigiendo algunos aspectos puntuales en pro de conectar y montar la escena final.	
Primera sesión: 2 horas Segunda y tercera sesión: 1 hora	**3. Ampliación Conceptual y experiencial**	**TRABAJO ESCÉNICO, OBJETUAL Y CORPORAL. CREACIÓN EXPERIMENTAL.** • **PRIMERA SESIÓN:** **Consolidación de escenas y estructura – ensayo de luces:** en este momento trabajaremos sobre la consolidación de escenas y la estructura de la obra, dedicando un tiempo significativo a la construcción y desarrollo de ideas fundamentales para la puesta en escena dentro del espacio	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** El cuerpo Equipo de audio Telas rojas Bolsas plásticas Bitácora personal Objetos personales partitura individual Vestuario en general Utilería Instrumentos musicales – Piano, maracas Pistola

		de " Elemental Teatro Casa Contenta" el cual cuenta con todas las condiciones técnicas. • **SEGUNDA SESIÓN:** **Ensayo general:** en este momento llevaremos a cabo un ensayo general de la estructura de nuestra propuesta de obra, donde se trabajaran aspectos específicos de la interpretación y las acciones escénicas. Haremos especial énfasis en el momento 3, titulado "Buenos días, señor sol - sociedad del espectáculo vs la muerte y la tragedia social", donde aún faltan textos por definir y persisten problemas en la interpretación. **TRABAJO DE DISEÑO E ILUSTRACIÓN:** • **TERCERA SESIÓN:** **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 encargaran 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 discutirá la imagen que se desea proyectar y el estilo gráfico que los estudiantes quieren incluir, permitiendo que todos aporten	Fumigadoras Maquillaje

		su visión. **TRABAJO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE** • **TERCERA SESIÓN:** **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 llevará a cabo la presentación de los bocetos de maquillaje que los estudiantes deben preparar como tarea de la sesión anterior. Para este encuentro cada estudiante debe mostrar su propuesta de maquillaje para su personaje. Tras esta presentación, se realizará una práctica guiada de maquillaje.	
		DESCANSO (sugerido en el intermedio de las actividades. Depende del tipo de población, de la extensión de la jornada y tipo de técnicas empleadas)	
5 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	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** Trabajo resultante de la clase Bitácora personal

		expansión y mejora.	
5 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 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.	**Responsable:** Luisa Fernanda Escobar **Materiales:** Bitácora personal Colores Marcadores Lápices, entre otros.

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

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

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)