FECHA: 12 de agosto del 2025

PROCESO No. 9 **Convenio 4600105124**	Comuna 13 (San Javier) y 10 (La candelaria)
ÉNFASIS EN TEATRO CONTEMPORÁNEO DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA **CORPORACIÓN CASA DEL TEATRO DE MEDELLÍN**	

CONTENIDOS

1. **PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA 2025**

1.1 Introducción
1.2 Objetivos
1.3 Marco conceptual
1.4 Procesos a desarrollar y práctica artística que evidencian el cumplimiento del objetivo misional del proceso en términos de construcción de ciudadanía.
1.5 Contenidos didácticos, metodología, estrategias y herramientas
1.6 Plan de trabajo 2025
1.7 Referentes bibliográficos que se tendrá en cuenta para el trabajo de en los laboratorios

PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA 2025

1.1 Introducción

Corporación Casa del Teatro de Medellín, está ubicada en la calle 59 50A - 25 barrio Prado, comuna 10 de la ciudad de Medellín. Desde su fundación (1987), Casa del Teatro ha representado para Medellín y el país un espacio de intensa actividad en el campo de la creación, la investigación, la formación pedagógica de las artes escénicas y la formación de públicos de la ciudad.

"Comprendí que hacer teatro es una manera de encarar nuestra vida, de ejercer el poder de crear y decidir, de asumir la existencia en un todo y por un todo con la visceralidad del que goza y sufre por pertenecer al género humano".
· GILBERTO MARTÍNEZ

Gilberto Martínez Arango, fue uno de los fundadores de Casa del Teatro y la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, dramaturgo, actor, investigador y director por 30 años de Casa del Teatro, dejó un legado de creación, dramaturgia y experimentación, investigación y técnicas propias de la escena, que se ha mantenido vigente desde el equipo artístico, técnico y administrativo y la memoria viva que habita la *Casa,* compuesta por una sala de teatro para 60 espectadores y la biblioteca especializada que lleva su nombre *Gilberto Martínez* con 22 años de existencia, posee la colección especializada en artes escénicas más importante del país, y una de las más completas de América Latina.

Este valioso legado nos hace conscientes de la importancia de mantener y avivar este proyecto cultural para la ciudad y el país, de consolidarlo desde sus enseñanzas y de lo que creemos es el teatro y la vida, por eso entendemos la inmensa necesidad de formar, propender y mantener el interés, vínculo y apreciación de la práctica de las artes escénicas, especialmente del teatro, en las nuevas generaciones, es decir, en la formación de los posibles futuros dramaturgos, directores, actores, actrices, iluminadores, sonidistas, vestuaristas, escenógrafos, diseñadores, críticos, investigadores y públicos que encuentra en las artes escénicas, no solo un espacio para la reflexión y el pensamiento, sino un lugar de común-unidad e identidad cultural como nación.

Nuestra experiencia en el campo de formación y creación artística nos hace pensar que es posible continuar con este gran reto que venimos realizando desde el año 2021 con la Red de Creación Escénica de Medellín dónde hemos estado presente en las comunas 1 (Popular) 12 (La América), 13 (San Javier), 7 (Estadio-Laureles),10 (La candelaria), el laboratorio base que desde el 2023 opera en la sede Casa del Teatro en la comuna 10 y este año nos enfrentamos a la ejecución de un nuevo laboratorio interdisciplinario en iluminación y sonido con participantes jóvenes de todas las comunas.

1.2 Objetivos

Objetivo General

- Desarrollar en las comunas 13 (San Javier), 10 (La Candelaria) un proceso de formación ciudadana y creación a partir de la propuesta pedagógica de 4 laboratorios con énfasis en **teatro contemporáneo**, que le apueste a la estimulación cultural y formación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y algunos adultos de Medellín.

Objetivos específicos

- Fomentar y estimular la creatividad y la experimentación en teatro con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y algunos adultos para propender porque los mismos se conviertan en personas creativas y empáticas con su territorio, que permita el acceso al disfrute de los derechos a la cultura a partir de la creación escénica.
- Realizar la identificación de las y los beneficiarios que han hecho parte de los procesos anteriores de la red en artes escénicas, e ingresar nuevos participantes que se inscriban en la convocatoria en coordinación con la Secretaría de Cultura Ciudadana y un diagnóstico con los diferentes núcleos familiares de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos beneficiarios, incluyendo los aliados y lideres territoriales.
- Realizar una concertación con los equipamientos públicos y/o privados de cada territorio para garantizar los encuentros presenciales semanales, la participación y colaboración en el desarrollo de la convocatoria 2025 y el mutuo interés en el desarrollo en procesos de vinculación de la Alcaldía de Medellín.

1.3 Marco conceptual

Se desarrollará una propuesta pedagógica de cuatro laboratorios en las comunas 13 (San Javier) y 10 (La Candelaria) dónde quedará ubicado el laboratorio interdisciplinar en iluminación y sonido, el laboratorio base de Casa del Teatro de Medellín compuesto por un grupo de jóvenes y adultos que vienen trabajando de manera permanente con los procesos pedagógicos teatrales de la Corporación y un tercer laboratorio intensivo que se realizará a finales de noviembre, basado en técnicas de improvisación teatral.

Todos los laboratorios se realizarán bajo la creación escénica con énfasis en **teatro contemporáneo** bajo el concepto de *Puesta en Relieve y Actos de Habla,* trabajados desde la escena y la sustentación teórica y práctica durante 38 años por Gilberto Martínez Arango y los artistas creadores, formadores e investigadores de Casa del Teatro. En esta propuesta, también se incluyen los textos de dramaturgos contemporáneos o dramaturgia propia de cada grupo, con el fin de socializar, crear, experimentar y transversalizar temas, espacios, territorios, problemáticas, conflicto, situaciones, personajes, que seguramente están muy presentes en el entorno público y privado de las y los participantes.

Se relacionan al proceso de formación diferentes aspectos del teatro contemporáneo como la dramaturgia del actor, sonido, movimiento, lenguajes escénicos, objetos, de la luz, que tienen

que ver con **la puesta en relieve y los actos de habla,** los cuales estarán referenciados posteriormente. Se trabajarán las técnicas del teatro en un proceso de formación en valores que entiende la escena como un ejercicio cultural, estético, político y social, de construcción de cuerpos y territorios en donde se plantee la expansión de los universos sensibles de las y los participantes, y en donde sea posible la construcción de otras realidades, el empoderamiento, la resiliencia, el bienestar, la conciencia colectiva, el autocuidado, el cuidado por el otro, y la prevención del abuso y las violencias de todo tipo, y en donde enfatizamos que no solo es importante, sino necesario que las aulas y las salas de teatro sean verdaderos lugares seguros y de protección para las niñas, los niños, las y los adolescentes y la juventud en general.

Gracias, a la continuidad de los procesos que viene ejecutando Casa del Teatro desde el año 2021 en donde se propiciaron espacios de encuentro y reflexión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunas 1, 7, 10, 12 y 13 que desde entonces hicieron parte del proyecto de Teatro Contemporáneo, se aplica una propuesta fundamentada en el respeto del ser humano, de comprender las situaciones de vulnerabilidad desde un enfoque de derechos, del reconocimiento de las potencialidades del otro y la otra, y del descubrimiento de su capacidad transformadora a través de la construcción ciudadana y participación activa como agentes de teatro, este año se plantea un nuevo reto y es desarrollar un laboratorio interdisciplinar con énfasis en iluminación y sonido, dirigido a jóvenes de 16 a 28 años.

En los laboratorios se comparte la experiencia del aprendizaje, bajo el concepto de **Puesta en Relieve** teorizado por Gilberto Martínez como un nivel más aproximado a lo que se pretende en la dirección de las obras con la ya establecida categoría teatral *puesta en escena*, pero estableciendo una diferencia en cuanto a que la puesta en relieve arroja un material que genera, produce, y transmite procesos de sentido y significado(s) en la interacción social y da lugar a pensar en el hecho teatral como una experiencia que afecte y conmueva. Crear una dinámica de laboratorios artísticos y formativos bajo la concepción de **Puesta en Relieve y Actos de Habla** entendida en un proceso en el cual se dimensiona, y relieva la densidad, a través de la creación, deconstrucción y utilización de los materiales practicables de la realización escénica (literatura, situación, personajes, elementos plásticos, sonoros y lumínicos, o sea toda materialidad del hecho teatral), para que estos funcionen como mecanismos deícticos (señalamientos) en un proceso de sentido y significaciones, entre las prácticas y los discursos. La dinámica del trabajo en el laboratorio implica la necesidad de relievar la dimensión espacio, o sea aquella que se crea entre él, o los actantes emisores, y él, o los participantes receptores.

En la situación concreta en la cual existimos y construimos el quehacer artístico, no debemos considerar el arte teatral centrado exclusivamente en sí mismo y subordinado en un ciento por ciento a lo bello, a la estructura Aristotélica característica de la modernidad, es necesario y vital considerarlo como un constructo (considerar cómo la categoría que nos permite organizar experiencias y datos de la realidad), en donde se asegure la eficacia del relieve sígnico (signos, iconos, símbolos), haga evidente su función social y en donde sea posible re- teatralizar el teatro de arte, aprender y desaprender, construir y deconstruir características de la posmodernidad y la contemporaneidad.

En cuanto al teatro contemporáneo se refiere, en los laboratorios se pretende trabajar una dramaturgia de fragmentos, un collage, mosaico, paisaje, pegar pedazos de realidades en convenciones con relieve, practicables de una realidad viviente, espacio e instante en unidad dialéctica. Proyectar realidades imaginarias e imaginables como caleidoscópica mirada de experiencias poéticas. Vida de utopías como única razón de seguir existiendo, como otra opción de producción de subjetividad compartida e identificatoria de los territorios de las y los participantes, como resignificación del cuerpo y la formación de sus espacios íntimos y públicos, reconfigurando esas salas o espacios propios como el cuerpo, la casa, la escuela, el barrio, la ciudad.

Casa del Teatro sabe y entiende que, en términos generales, la ciudad de Medellín se ha caracterizado por un ejercicio teatral bastante experimental, que se ha visto enriquecido por la formación profesional desde la Escuela de Teatro de la Universidad de Antioquia, de donde se han graduado excelentes artistas que han contribuido al movimiento y al desarrollo de todos los lenguajes escénicos. De esta manera, coincidimos en afirmar que la ruptura que propone el teatro contemporáneo con las vanguardias y técnicas tradicionales tienen que ver, no solo con la propuesta de nuevas estructuras, representaciones y fabulaciones, sino, incluso con la expansión de los conceptos, la mezcla de lenguajes y otras identificaciones en el universo teatral.

Como creadores, también de teatro contemporáneo, proponemos mantener la triada fundamental entre autor, intérprete y público, ubicándolos en un plano horizontal y rizomático en donde estas figuras se mezclan y se imbrican, es decir, el intérprete es también autor de su propia dramaturgia escénica desde el movimiento, el cuerpo, la palabra y la sensación, pero donde el público es también un creador que participa de la lectura e interpretación con su actitud activa y receptiva. Por ello siempre reiteramos la necesidad de compartir en doble vía la experiencia creadora, la palabra y el gesto. Hablamos de que todo en el escenario cobra significado, y por ello no podemos abordar la puesta en relieve como un ejercicio ingenuo. En el proceso será común hablar de instalaciones, pretextos, metáforas, figuras retóricas, símbolos, factura e interpretación, tanto de las técnicas como de la hermenéutica, y que esta reflexión y conciencia sea aplicada a la realidad cotidiana.

Es importante el énfasis en postular juegos y actividades que permitan el acercamiento a varios lenguajes escénicos para develar cómo funcionan y cómo impactan en el escenario, jugar, compartir, explorar para crear y aprender. El teatro como una acción estética, formadora de cuerpos y ciudadanía.

La experiencia de todos los proyectos y procesos de formación que la Casa del Teatro ha implementado durante años, los procesos de investigación en y desde el teatro, servirán como pretexto para continuar con la práctica de una pedagógica, en donde el artista formador y el participante comparten una experiencia en doble vía, en donde se practica la investigación cualitativa para descubrir el hecho social y el lugar que habitan y construyen las y los participantes. Para éste tipo de población se desarrollará una metodología basada en el disfrute, la lúdica y el bienestar de los laboratorios escénicos, niños y niñas, adolescentes, jóvenes y algunos adultos involucrando el apoyo de la comunidad y la familia; por lo tanto se articulará al menos un agente territorial entre, padres de familia, agentes educativos, líderes y /o integrantes

de los laboratorios y entablar una comunicación entre los agentes con el fin de apoyar gestiones y alianzas para las distintas actividades, para su vinculación a estrategias formativas que desarrolla la Red de Prácticas Artísticas y Culturales y los programas de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Con el laboratorio base de Casa del Teatro se hará un ejercicio más riguroso sobre técnicas de montaje de piezas breves, cuadros, sketches, escenas o gestos de teatro contemporáneo cocreados colectivamente, y tomando referencia e investigación de antecedentes y otras fuentes dramatúrgicas, que se espera puedan ser proyectados en diversos escenarios que la Red de Prácticas Artísticas y culturales y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín coordine, produzca o requiera.

1.4 Procesos a desarrollar y práctica artística en términos de construcción de ciudadanía

Los procesos que se desarrollarán en cada laboratorio están basados en prácticas artísticas que tienen que ver con potencializar en las y los participantes la creatividad, la experimentación, la reflexión y el pensamiento crítico y creativo en términos de construcción de ciudadanía social en la que el sujeto se relaciona, con su entorno, compuesto en su mayoría de personas con las que establece distintos lazos y relaciones, e identifica sus condiciones de diversidad y diferencia a través de los derechos fundamentales como ciudadanos.

La creatividad- toda práctica de formación debe encaminarse a la promoción del talento creador. A partir de herramientas creativas teatrales potencializa la imaginación y la observación que es la facultad que permite crear, además de romper con las estructuras racionales que la educación formal para el caso de la mayoría de los y las participantes ha racionalizado. El teatro contemporáneo nos da mucho material para deconstruir, des-aprender y permitirle a nuestra imaginación exaltar lo que pareciera insignificante a los ojos de los demás, para así construir y propiciar un acercamiento al universo del arte y del teatro, entendiendo que cada ser humano es un posible gran artista.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán:

- Permitir el aprendizaje autónomo lo que significa respetar sus intereses e inclinaciones de todo tipo.
- Estimular los procesos creativos mediante la búsqueda de nuevas herramientas para explorar los conceptos aprendidos.
- Promover la libertad psicológica para permitir la expresión espontánea
- Reforzar la autoestima como seres creadores.
- Estimular a los y las participantes en las artes creadoras, la escritura teatral, la lectura de teatro, la luz, el sonido, la escenografía, el vestuario entre otros elementos que conforman una puesta en relieve.
- Estimular la experimentación y el encuentro de descubrimientos con el cuerpo, la respiración, la voz, la interpretación y el espacio.

- Descubrir y cultivar el genio creador en niños, niñas, las y los adolescentes y jóvenes es de vital importancia en la educación transformadora.
- Elaboración de bitácora.
- Potencializar las habilidades artísticas de los y las integrantes que vienen trabajando en las diferentes redes mediante un proceso creativo y colectivo que integre la música, el teatro, las audiovisuales y la plástica.

La experimentación- Un elemento fundamental en todo laboratorio y necesario, donde se estudiará a partir del componente teatro contemporáneo un tema de interés, introduciendo las variables o fenómenos que puedan influir en él, y lleven a un trabajo teatral colectivo diferente, original y creativo.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán:

- Desarrollar la capacidad de escucha individual y grupal
- Estimular la creatividad
- Concebir el error como un aprendizaje
- Explorar el juego y la improvisación
- Explorar el cuerpo, la palabra, el gesto.
- Elaboración de bitácora

La reflexión- El teatro contemporáneo es una ayuda efectiva, dinámica y participativa que fomenta la reflexión, la motivación, la participación, el espíritu crítico, mejora de las habilidades sociales y la confianza en las propias capacidades, el trabajo en equipo, los valores como la solidaridad y el respeto, el diálogo, la convivencia, la empatía y la conciencia colectiva entre otras.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán:

- Estudiar los contextos sociales, territoriales y culturales: condiciones histórico políticas e ideológicas
- Fomentar el respeto y la opinión de los demás
- Manifestar los puntos de vista e ideas sobre lo que ocurre en el entorno inmediato y en el mundo.
- Motivar la reflexión crítica, perder el miedo a opinar
- Situarlos ante los temas en una posición de debate y reflexión con el objetivo de aprender del otro y encontrar solución a los conflictos
- Utilizar herramientas teatrales adecuadas para romper los prejuicios, las inhibiciones y los condicionamientos existentes en la relación con el artista formador y entre los iguales y para estimular la participación, la liberación de la expresión y la creatividad.
- Elaboración de bitácora

El pensamiento crítico y creativo- Las habilidades del pensamiento son necesarias para el desarrollo de la comunicación asertiva, las habilidades artísticas y de escritura. El pensamiento

crítico y creativo en el teatro contemporáneo es necesario porque promueve procesos afectivos, cognitivos a través del análisis, la reflexión e implementación de diversas estrategias del aprendizaje de modo que los y las participantes puedan realizar propuestas en la escena, alternativas de creación con originalidad para responder a esta sociedad multicultural.

Acciones, intereses y necesidades que se desarrollarán:

- Sensibilizar frente al contexto territorial para enseñar a entablar diálogos de comunicación a través del teatro
- Exposición y análisis de obras de teatro contemporáneo donde se analicen contextos políticos y sociales
- Elaboración de bitácoras
- Ejercicios teatrales de argumentación
- Ejercicios de nuevas formas de iluminación y sonido
- Ejercicios teatrales para la generación de nuevas maneras de ver, leer e interpretar un problema o una situación.

1.5 Contenidos didácticos, metodología, estrategias y herramientas

Contenidos didácticos

Casa del Teatro presenta un contenido desprovisto de pretensiones y en donde de nuevo es la palabra y la escucha el motor de las propuestas. Los contenidos particulares de cada laboratorio se deberán construir basados en un ejercicio de lectura de los intereses, expectativas, habilidades, actitudes, aptitudes y necesidades de los grupos que integren cada laboratorio, sin embargo, para Casa del Teatro es prioritario tener en el radar temas y contenidos que permitan abordar el universo del teatro contemporáneo, y para ello es fundamental hablar desde la lúdica (apta para la edad de cada laboratorio) sobre: entrenamiento actoral, entrenamiento corporal y vocal, acción escénica, puesta en relieve, actos de habla, dramaturgias del cuerpo, objetos escénicos, del actor, del espacio, de las luces, el sonido, la música, danza, artes visuales y plásticas.

La apropiación de metodologías lúdicas y reflexivas permitirán la construcción de confianzas, descubrir identidades o identificaciones de las y los participantes, fortalecimiento del grupo, liderazgos, animación de realidades, puestas en relieve contemporáneas y creación de historias. Entendemos que para hablar del cuerpo es importante poner en debate el tema del alimento, de la ecología y nuevamente el tema de construcción ciudadana, el cuidado de sí y del otro, la recuperación y exploración creativa de materiales, bitácoras y la construcción del cuerpo (otros feminismos y otras masculinidades).

Metodología

El siguiente punto contiene la metodología que se impartirá en los 4 laboratorios:

Laboratorio 1 - comuna 13. Barrio la Pradera parte alta, lugar: salón Junta de Acción Comunal. Laboratorio 2 - comuna 10. Barrio Niquitao, lugar: I.E Héctor Abad Gómez. Laboratorio base - comuna 10. Barrio Prado Centro, lugar: Casa del Teatro. Laboratorio 3, intensivo en técnicas de improvisación, participantes de todas las comunas, lugar: Casa del Teatro). Laboratorio interdisciplinar con énfasis en iluminación y sonido para la escena - comuna 10 participantes de todas las comunas, lugar: Casa del Teatro). Cada laboratorio está diseñado para un cupo de 20 participantes con un total de 80 beneficiarios que se esperan en un periodo de cuatro meses (julio – noviembre 2025).

Para la selección de los participantes, se realizará la identificación de los beneficiarios en coordinación el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y un diagnóstico con cada una de los núcleos familiares de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios, incluyendo los aliados territoriales en aspectos como el acceso a internet, a espacios disponibles para la participación, exploración y proyección, acceso a herramientas tecnológicas, disposición de un acudiente, familiar o tutor para desarrollar la propuesta de interacción con las y los participantes.

Objetivos Metodológicos:

- Fomentar y estimular la creatividad y la experimentación con niños, niñas, las y los adolescentes, las y los jóvenes y las personas adultas que hacen parte del proceso desde 2021 y las nuevas personas que se integrarán por la convocatoria 2025, a través de propuestas formativas y creativas en teatro contemporáneo, mediante la ejecución de ejercicios multidisciplinarios que fomenten, fortalezcan y potencien la creación escénica con prácticas comunitarias y colaborativas en los territorios y diversas comunidades y barrios de las comunas 13 (San Javier), 10 (La Candelaria) y otros participantes que se acerquen a los procesos del laboratorio base y el laboratorio interdisciplinar de todas las comunas de Medellín.
- Realizar una muestra final del proceso de cada laboratorio territorial y el laboratorio base de Casa del Teatro para que pueda ser difundida y proyectada a través de presentaciones en la sala de Casa del Teatro, en otras salas de la ciudad y en festivales locales, según la oferta. Y/o en los eventos de proyección y de articulación con toda la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la ciudad de Medellín, a la que pertenece la Red de creación escénica.

Como se mencionó anteriormente se conformarán dos laboratorios territoriales, uno en la comuna 13 barrio la Pradera parte alta y otro en la comuna 10 Niquitao. En Casa del Teatro comuna 10 barrio Prado Centro se ubicará un laboratorio base, otro interdisciplinar con énfasis en iluminación y sonido para la escena y otro intensivo, para un total de 5 laboratorios conformados así:

1. **Laboratorio 1 :** Se convoca al grupo que viene en proceso desde el año 2023 comuna 13 barrio La Pradera parte alta y se captan nuevos participantes, niños, niñas y adolescentes

entre 6 y 14 años. Lugar: salón junta de acción comunal. Dirección: calle 49 a #97 a- 78. Horarios Sábado de 2:00 a 6:00 pm.

2. **Laboratorio 2:** Se convoca al grupo que viene en proceso del año 2024, comuna 10 barrio Niquitao y se convocan nuevos niños, niñas y adolescentes entre 8 y 14 años. Lugar: I.E. Héctor Abad Gómez. Dirección: calle 44 #43-96. Horarios: martes y jueves de 2:00 a 4:00 pm.

3. **Laboratorio 3:** Este laboratorio se realizará de manera intensiva, se sacará convocatoria en el mes de septiembre y se realizará: del 28 de octubre al 25 de noviembre, donde se convocarán jóvenes de 16 a 28 años y se realizará en la Casa del Teatro de Medellín los días miércoles de 6:00 a 10:00 pm.

4. **Laboratorio Interdisciplinar con énfasis en iluminación y sonido para la escena:** Es un laboratorio nuevo, se convocan jóvenes de 16 a 28 años de todas las comunas. Lugar: Casa del Teatro de Medellín, barrio Prado Centro comuna 10. Dirección calle 59 #50ª- 25 Horarios martes de 6:00 a 10:00 pm.

5. **Laboratorio Base:** Se continuará con el proceso del Laboratorio base de Casa de Teatro, que vienen en proceso de la Red desde el año 2021 donde se integrarán participantes nuevos que se hayan destacado por sus talentos en los laboratorios del 2024. Los días miércoles de 6:00 a 10:00 pm. Es importante resaltar que éste grupo cuenta con tres montajes en repertorio que se presentan en temporadas y festivales de teatro de la ciudad y a nivel regional.

Periodicidad e intensidad horaria

La periodicidad de los laboratorios escénicos para 2025 es de 4 horas semanales, en los que los artistas formadores encargados son profesionales titulados en las artes escénicas con posgrados, estudios, investigaciones y procesos creativos vigentes, que gozan de reconocimiento y legitimidad en la ciudad, por su experiencia y el desarrollo de su obra creativa.

En estas 4 horas semanales el artista formador debe asegurar el proceso de planeación, desarrollo, registro y reflexión de cada encuentro, que se consignará en los formatos establecidos por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín como guías pedagógicas, bitácoras, planeaciones de eventos, caracterización, asistencia, registros audiovisuales.

Los artistas formadores encargados de cada laboratorio deberán garantizar trabajar tres ejes temáticos (actuación, trabajo psicofísico y técnica vocal) con el tema de teatro contemporáneo bajo el concepto de puesta en relieve y actos de habla, para lo cual la Casa del Teatro propone un ejercicio de acompañamiento desde la coordinación, investigaciones, bibliografía, libros, videos y material didáctico que se encuentran en la Corporación.

Desarrollo Metodológico:

Cada Laboratorio parte de una pregunta orientadora transversal para su desarrollo metodológico que tiene que ver con las experiencias de los participantes, la construcción de ciudadanía, las realidades del territorio y las acciones de incidencia cómo visibilizar problemáticas en el territorio, todo esto como herramientas para el proceso y las muestras finales. Aquí planteamos la pregunta, las etapas del proceso y las estrategias de logros.

Laboratorio 1 comuna 13: Pradera parte alta

1. **¿Cómo promover el bienestar físico y mental desde el teatro en los y las niñas de 6 a 14 años de la comuna 13?**

El cuerpo y su movimiento pueden visibilizar estados emocionales y patrones mentales, ofreciendo herramientas y recursos para transitarlos y transformarlos dando lugar así a espacios de autoconocimiento, promoviendo el bienestar físico y mental en el ser humano.

El teatro infantil contemporáneo puede convertirse en una práctica que invite a los y las participantes a habitar sus cuerpos con curiosidad y conciencia, a expresar sus emociones a través del gesto orgánico y conectar con el espacio desde la presencia escénica integrando técnicas somáticas como el juego sensorial, la danza, las calidades de movimiento, el peso, la improvisación a través de la metáfora entre otras.
Se busca despertar la escucha interna, la propiocepción y el autoconocimiento con el cuerpo como territorio creativo, el arte como acto corporal que posibilita la expresión, el arte como lenguaje seguro para procesar emociones y transformarlas, tejiendo redes de pertenencia y celebración de lo vivo, como herramienta profunda para cultivar la sensibilidad.

2. **Etapas del proceso**

- Diagnóstico y caracterización
- Movilidad e integración funcional
- exploración y creación a partir del texto
- Puesta en relieve

3. **Estrategias de logros**

- Reconocer el esquema corporal
- Alineación colocación y funcionamiento
- Cartografía
- Juegos de roles e identificación de las emociones
- Técnicas de alineación espontáneas
- Técnicas somáticas
- Técnicas de improvisación y creación espontánea
- Movimiento auténtico
- Creación de coreografías
- Caracterización y creación del personaje

Laboratorio 2 comuna 10: Niquitao

¿Cómo ver el teatro como práctica protectora de las vidas y los sueños de los y las jóvenes y adolescentes del territorio?

Trabajar el objeto como un ritual, simbólico y entrañable, que quedará con ellos y ellas. Se realizará la construcción de una puesta en escena que toma los objetos como imagen generadora para seguir avanzando en la creación, con los elementos encontrados y hallazgos de su territorio y los caminos recorridos.

Esta propuesta, va en consonancia con la propuesta del maestro Gilberto Martínez de Puesta en relieve, la cual constituye la base teórica y práctica de la actual propuesta que Casa del teatro lleva a los territorios. La propuesta es la de alimentar y construir la escena a partir de temas que van surgiendo en la realidad, del contexto y del grupo, donde múltiples lenguajes, como la luz, el vestuario, la dramaturgia del actor, la música, la utilería, se hacen visibles escénicamente, permitiendo que el teatro cumpla su función social de relievar y visibilizar aconteceres.

Se trata pues de integrar técnicas somáticas como el juego sensorial, la danza, las calidades de movimiento, el peso, la improvisación a través de la metáfora para despertar la escucha interna, la propiocepción y el autoconocimiento con el cuerpo como territorio creativo, el arte como acto corporal que posibilita la expresión, el arte como lenguaje seguro para procesar emociones y transformarlas, tejiendo redes de pertenencia y celebración de lo vivo, como herramienta profunda para cultivar la sensibilidad.

4. **Etapas del proceso**
- Diagnóstico y caracterización
- Movilidad e integración funcional
- exploración y creación a partir del texto
- Puesta en relieve

5. **Estrategias de logros**
- Reconocimiento del esquema corporal
- Alineación colocación y funcionamiento
- Trabajo sobre el objeto de lo cotidiano a lo extracotidiano (Rudolf Laban)
- Técnicas de alineación espontáneas y somáticas
- Técnicas de improvisación desde el objeto
- Movimiento auténtico
- Creación partituras de movimientos y acciones
- Puesta en relieve e instalación artística

Laboratorio 3 comuna 10: Intesivo

¿Cómo aplicar las técnicas de Improvisación en el teatro contemporáneo desde la cotidianidad?.

La técnica de improvisación deportiva y teatral, que en sus inicios buscó la integración entre el teatro y el deporte, basa su metodología en el juego escénico a partir del desarrollo de herramientas corporales y mentales, tanto individual como colectiva, que permitan la creación de escenas repentistas en el "aquí y en el ahora". Dicha técnica, ha aportado a los improvisadores, actores y demás artistas, la posibilidad de expandir su quehacer escénico y desarrollar habilidades para ampliar su participación en la creación en general.
La técnica, que trabaja elementos como la escucha, la aceptación, el error, el no juzgar, es tan poderosa que está abierta a cualquier persona. Un actor no es necesariamente un buen improvisador, tampoco un improvisador es necesariamente un buen actor; improvisar, en estos tiempos, se sale del espacio escénico y amplía su mirada hacia el sujeto común. Cualquier persona, sea artista o no, puede acceder a ella como canal para jugar, para mejorar la creatividad, disminuir la timidez, desarrollar la agilidad mental, incluso, simplemente, como mecanismo de sociabilidad.
Desarrollar el laboratorio de improvisación: teatro y cotidianidad, ofrece a sus participantes, acercarse al juego y al riesgo de estar en la escena, no solo para desarrollar habilidades escénicas o teatrales, sino también para resolver preguntas personales que, puede o no, resolverlas, pero que, de entrada, les va a invitar a sumergirse en un mundo diferente, entretenido y a la vez complejo, pues la técnica es exigente, pero eso sí, amable. Esta amabilidad es la puerta para quedarse. La improvisación teatral genera comunidad y participación, lo que hace que el participante genere lazos con la escena y lazos con aquellos con los que está en la escena. Un valor muy importante que propicia el acercamiento colectivo en aras de la construcción de lazos a largo plazo.
Improvisar es pues un acto de valentía, de riesgo, de despojo, de liberación. Aprender la técnica para la escena es importante para aquellos que tienen un propósito artístico. Pero aquellos que están de paso, la improvisación se instala en la cotidianidad, en el hacer del día a día invitándolos a seguir jugando, a escuchar mejor, a tomar riesgos, a ver la vida con otras posibilidades.

Finalmente estas técnicas ayudan a poner en relieve escenas u obras contemporáneas invitando al actor a buscar una verdad en el hacer cómo actor y el todos los practicables que use para se escena.

1. **Etapas del proceso.**
- Diagnóstico y caracterización.
- Reconocimiento del entorno
- Ejercicios de improvisación.
- Conectar lo personal con lo grupal (Estructuración de la muestra final).

2. **Estrategias de logros.**
- Realizar improvisaciones a partir de lo cotidiano
- Reconocimiento de las situaciones a través de ejercicios de improvisación

- Realizar estructuras corporales a partir de la impro
- Conectar lo personal con lo grupal con el fin de crear momentos de disfrute e improvisaciones a través del teatro deportivo

Laboratorio Interdisciplinar con énfasis en iluminación y sonido para la escena

1. ¿Dónde surge la magia de la iluminación y el sonido en la escena artística actual?

"…cada persona de teatro debería de ser maestro en algo y aprendiz en todo.
Un aprendiz en todo no tiene por qué entender de electricidad,
pero todas las personas de teatro si deberían saber algo acerca de la iluminación."
(Francis Reid)

Las nuevas poéticas artísticas escénicas del teatro contemporáneo, o Post-dramáticas, ofrecen múltiples posibilidades creativas y "Dramatúrgicas" donde los lenguajes artísticos se entremezclan, dejando en un segundo plano un ser actante que necesariamente tenga que estar presente, es allí donde los lenguajes técnicos cobran una relevancia aún mayor que en lo que se conoce como teatro clásico, donde lo técnico comienza cumpliendo un rol de acompañamiento o relleno, para luego ir tomando forma concreta aunque su esencia se naturalmente abstracta, es decir, lo técnico en muchas de sus formas, luz y sonido, por ejemplo, no tienen visibilidad aun estando presente, sin embargo, su ausencia implica la ausencia total de todo aquello que esté presente en la escena, implicando una paradoja en el elemento mismo.

Es allí donde surge un interrogante sobre la importancia del manejo práctico y creativo de los elementos integrados en los asuntos técnicos de la escena para crear un ambiente que mágicamente aparece a raíz de elementos presentes pero ausentes que, a su vez, generan un lenguaje propio constituyéndose en una "dramaturgia" que deja la pregunta en el espectador, En el desarrollo y avances de la práctica teatral y más aún desde los procesos académicos, el estudio del arte y su aplicabilidad requiere continuas búsquedas, ya que el arte se encuentra en un cambio y movimiento constante. Sin embargo, hay una serie de elementos que permanecen, por esto, es necesario comprender algunos conceptos técnico teatrales para vincular el quehacer actoral con una ejecución óptima de los recursos y de este modo fortalecer las prácticas teatrales, con el fin de ampliar el discurso y poder incidir de una mejor forma en nuestro entorno social.

2.Etapas del proceso.
- Diagnóstico y caracterización.
- Reconocimiento de los conceptos lumínicos y de sonido.
- Exploración y experimentación lumínica y de sonidos.
- Conectar con los elementos de iluminación y sonido a partir de los lenguajes poéticos y contemporáneos
- Acompañamiento de eventos y nuestra final.

3.Estrategias de logros.
- Reconocimiento del componente lumínico y sonoro en el teatro
- Técnicas y teorías

- Elementos que componen la escena en cuanto a luces y sonido
- Reconocimiento de los equipos
- Conectar con los lenguajes lumínicos y sonoros de una escena
- Trabajos exploratorios individuales y grupales

Laboratorio Base

1. ¿Cómo llegar a la creación escénica a partir de una pregunta?

Instalarse en las artes escénicas conlleva consigo una variedad de cuestionamientos donde, muchos de ellos, no arrojan respuestas concretas, sino en su lugar, nuevas preguntas sobre la vida, el quehacer, la imposibilidad, la posibilidad, la frustración, el goce, entre muchos otros.
El teatro es el lugar de la pregunta. Cada participante tiene sus propias preguntas y la escena te arroja otras; también se generan preguntas colectivas que los procesos creativos dan a las y los artistas. Preguntarse está bien. Preguntarse es el primer paso para aquello que ha de surgir, encontrarse, definirse, nombrarse…

La creación es pues el lugar para la indagación del Laboratorio base. Crear es tan amplio como etéreo. Es por eso que la creación en este caso se hará a partir de un texto dramatúrgico llamado “Partir”. El texto es en sí una pregunta; pues aborda el tema de la vida y la muerte e invita a los espectadores a preguntarse sobre aquello que nos permea diariamente y que también nos parte en dos, nos quiebra y a la vez nos da fuerza.
Crear a partir de este texto les dará a las y los participantes del taller la posibilidad de poner en relieve sus propias inquietudes escénicas y personales. Crear el personaje, crear la imagen, crear la acción, la situación, la química con el compañero de escena y, a la vez, dar luz a sus propias preguntas sobre sus vidas, sus emociones, sus angustias, sus sueños, sobre la amistad que se genera con un otro en un proceso de grupo;.
Crear en el teatro va más allá de lo artístico, pone en evidencia al sujeto con su vulnerabilidad y sus fortalezas, dándole la posibilidad de hacer algo con ello, y te generar un movimiento personal que, muy seguramente se va a ver reflejado en la cotidianidad, en la relación con la familia, los amigos y la sociedad en sí.
Crear es pues encontrarse con una posibilidad, y es el teatro quien ofrece esa posibilidad. La escena, vacía, dispuesta a llenarse, da a quien la habita el lugar de lo que no tiene lugar, el teatro será el refugio para permanecer.

1. Etapas del proceso.

El proceso será una puesta en escena, inspirada en las preguntas de los participantes que se nombrará “Partir” dada por las situaciones que los participantes ofrezcan o que compartan.
- Diagnóstico
- Puesta en relieve desde la perspectiva de personaje, situación, conflicto, atmósfera.

- Técnicas de interpretación
- Presentación de proceso.

2. Estrategias de logros

- Creación participativa, esto con el fin de fortalecer las propuestas creativas de los participantes.
- Técnicas corporales
- Técnica vocal, Cicely Berry.
-creación a partir de la impro

Para éste laboratorio se aplica el aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): como estrategia que involucra a los participantes en la construcción de proyectos que desde la conceptualización hacen referencia a la exploración de creación de un texto (dramaturgia y creación participativa) como base para la creación y acercamiento a procesos de puesta en relieve, creación de personaje, manejo de estos y a la argumentación desde un marco referencial de un problema. Este grupo viene proyectando las siguientes obras: Las hijas de Ruth y El Cajón de Gustavo Miranda Ángel, Quién está en primera, de Abot y Costello y Crash zone. Prométeme almas perdidas, tomada de la obra Prométeme que no gritaré de Víctor Viviescas y textos de algunos participantes.

1.6 Plan de Trabajo 2025

Objetivo general

Desarrollar el lote 9 con enfoque en teatro contemporáneo con cinco laboratorios de experimentación y creación escénica

1. Convocatoria. Contextualización y articulación (julio y agosto de 2025)

2. Proceso de formación, experimentación y creación (Julio – noviembre de 2025)

3. Entrega de muestras, productos, informes, formatos, finalización administrativa (julio - diciembre 2025).

Objetivos específicos. Fase de contextualización y articulación

Realizar la lectura del contexto y de las condiciones del territorio.

Identificar, reconocer y convocar a distintos grupos y procesos presentes en el territorio para que se vinculen y participen del proceso de la Red de Creación Escénica 2025 en las comunas 10 y 13, con Casa de Teatro de Medellín.

Generar articulación interinstitucional, trabajo en red y tejido protector para los grupos

y las poblaciones convocadas y participantes del proceso, escuchando e interpretando las realidades específicas de las comunas 13– San Javier y 10_ La Candelaria

Presentar el proyecto del lote 9 de la Red de Creación Escénica a los equipamientos públicos y/o privados de cada territorio para las actividades presenciales y proponer la estrategia de convocatoria, invitación, concertación, proceso y consolidación de los grupos, préstamo de espacios, recorridos, vínculos e intercambios. Generar una primera concertación de espacios y grupos

Reunir y formular los 2 laboratorios territoriales, 1 laboratorio base enfocado en el teatro contemporáneo, 1 laboratorio interdisciplinar con énfasis en iluminación y sonido para la escena, 1 laboratorio intensivo.

Realizar la identificación, diagnóstico o caracterización de las y los beneficiarios, en coordinación con el Sistema Único de Beneficiarias y Beneficiarios - SUB, del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, apropiación y aplicación del formato

Objetivos específicos del proceso de formación, experimentación y creación

Fomentar y estimular la creatividad y la experimentación con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a través de propuestas formativas y creativas en teatro contemporáneo, mediante la ejecución de ejercicios multidisciplinarios (danza, música, artes plásticas y visuales) que fomenten, fortalezcan y potencien la creación escénica con prácticas comunitarias y colaborativas que incluyan la presencialidad, pero también, apropiación de la virtualidad y de herramientas tecnológicas para la muestra y circulación de productos creativos y educativos.

Realizar un proceso de formación presencial en artes escénicas desarrollando pedagogías de investigación, en donde él y las artistas formadoras, como las y los participantes del proceso, sean investigadores y creadores activos desde el inicio a fin de los encuentros, que permita la permanente creación y producción de productos educativos pedagógicos para la formación.

Desarrollar temas y ejercicios con herramientas del teatro contemporáneo intencionados en el desarrollo de habilidades para la vida, la no violencia, la expansión de los universos sensibles y las subjetividades, que permitan la reflexión y la movilización del pensamiento ciudadano hacia la conciencia del cuidado de sí, del cuidado y reconocimiento del otro y de la construcción y representación del cuerpo y los territorios.

Mantener un proceso permanente de planeación, producción, evaluación y sistematización de la información y productos del proceso 2025.

Objetivos específicos de productos, informes, formatos y finalización

Coordinar la planeación, desarrollo, producción y evaluación del proceso formativo con el equipo de Casa de Teatro. Realizar encuentros pedagógicos de seguimiento con las y el artista formador para concertar encuentros territoriales, productos creativos y educativos.

Participación en los comités internos de la Red de Formación de Prácticas Artísticas, eventos de ciudad y fortalecimientos de la Red 2025.

Apoyar la producción de muestras de productos, exposiciones, intercambios, entrega de formatos e informes y finalización del proceso de creación escénica del 2025.

Productos:

1. Formatos oficiales de la Red – Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín diligenciados correcta y oportunamente. (SIC, SUB, ACTAS, INFORMES).

2. Informes de articulación, bases de datos de agentes del territorio.

3. Cinco laboratorios y procesos creativos consolidados y comprometidos. Donde haya confianza, acuerdos, participación y desarrollo del proceso de formación, además de concertación y aceptación de temas, actividades y productos propuestos.

4. Cien niños, niñas, adolescentes, jóvenes y algunos adultos, motivados, participativos, reflexivos, de la ciudad de Medellín y de las comunas 13 y 10 .

6. Piezas gráficas de difusión y comunicaciones.

7. Productos de sistematización del proceso. Formatos, informes, bitácoras, bases de datos, caracterizaciones, registros, entre otr

1.7 Referentes bibliográficos que se tendrá en cuenta para el trabajo de en los laboratorios

- GROTOWSKI, Jerzy (1981): Teatro de laboratorio, Barcelona, Tusquets, 1981. Para conocer mejor el método de trabajo llamado biomecánica.

- OIDA, Yoshi (2010): Los trucos del actor, Barcelona, Alba, 2010. Guía para buscar inspiración para ejercicios en el taller de Teatro.

- IANANTOUNI, Stella (2009): Hatha yoga, Barcelona, Albatros, 2009. Para iniciarse en las técnicas del hatha yoga.

- MARTÍNEZ ARANGO, Gilberto. El trabajo teatral bajo la concepción de puesta en relieve y actos de habla. Medellín : G. Martínez, 2014. 345 p

- Antología didáctica del teatro latinoamericano contemporáneo. México : Bonilla Artigas Editores, 2012. 594 p.

-Teatro norteamericano contemporáneo. México : El Milagro, 2003. 695

- GARCÍA, Santiago. El cuerpo en el teatro contemporáneo. Bogotá : Corporación Colombiana de Teatro, 2007. 268 p.

- Teatro polaco contemporáneo. México : El Milagro, 1996. 695 p.

- Duque Mesa, Fernando. Dramaturgias experimentales contemporáneas : el teatro experimental e investigación. Bogotá : Investigación Teatral, 2007. 368 h.

-Pavis, Patrice. Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo. México : Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, 2016. 374 p.

-CASTAGNINO, Raúl H. Semiótica, ideología y teatro hispanoamericano contemporáneo / Raúl H. Castagnino. Buenos Aires : Nova, 1974. 268 p.

-Teatro colombiano contemporáneo : antología. Madrid : Centro de Documentación Teatral, 1992. 995 p.

-Teatro breve hispanoamericano contemporáneo. Madrid : Aguilar, 1969. 362 p.

-GUERRERO ZAMORA, Juan. Historia del teatro contemporáneo. Barcelona : Juan Flors, 1962. 581 p. il.

-STRINDBERG, August. Teatro contemporáneo. Barcelona : Bruguera, 1983. 440 p.

- Teatro cartagenero contemporáneo. Cartagena : Alcaldía Mayor de Cartagena, 1994. 189 p.

-Manual de iluminación escénica / Francis Reid : traducción, Héctor Hugo Morales, Eladio Ramos.
Sevilla : Fundación Luis Cernuda, 1987 Descripción: 267 p : il ; 25 cm, ISBN: 84-505-3623-S

- Paula Riva (2010), “El teatro posdramático: una introducción” Postdramatisches Theater, Hans-Thies Lehmann (1999)]. Telondefondo n°12-diciembre 2010, ISSN 1669-6301