Propuesta técnica y metodológica

1. Generalidades de la propuesta pedagógica y metodológica

Desde la Corporación Cultural Renovación, surge la intención de fomentar el desarrollo de liderazgos comunitarios a partir de la experiencia acumulada en los procesos de formación adelantada por la organización. Reconocemos la importancia de los liderazgos positivos en la construcción de tejido social y en la promoción de valores comunitarios. Nuestra metodología impulsa el desarrollo del ser, enfocándose en los intereses personales de cada participante. Consideramos que, en la medida en que cada individuo trabaja en pos de su felicidad y de sus motivaciones, logra asumirse y proyectarse como líder de su propia vida, desarrollando la capacidad de tomar decisiones conscientes en favor de su existencia inspirando a que otros pares, compañeros de estudios, amigos, vecinos, familiares, movilicen su pensamiento y acciones en beneficio de su integridad humana.

Por ello, los encuentros se han convertido en un espacio de distensión y reflexión, donde predomina la escucha y el intercambio constante, promoviendo un bienestar integral entre las y los participantes. De esta manera, se crean redes de acompañamiento y solidaridad que contribuyen a generar contención en medio de las crisis personales, en donde la apatía reina no solo en las calles haciendo más profunda la soledad de la vida en sociedad, el aumento de casos de violencia basada en género y la violencia social en los territorios físicos y digitales como es el caso del ciberacoso.

Por consiguiente, la Corporación Cultural Renovación ha implementado y desarrollado la Metodología Lúdica, Acción, Participación, Transformación (MLAPT) como un medio para fortalecer los procesos mencionados, redefiniendo tanto los espacios de encuentro como los entornos habitados por las y los participantes. En lugar de considerar estos lugares únicamente como espacios de residencia o entrenamiento, la metodología propone entenderlos como plataformas potenciales para la creación escénica y el intercambio de conocimientos entre familias, amigos y conciudadanos. Este enfoque reconoce las diversas formas en que cada individuo habita estos espacios, aprovechando las oportunidades para fomentar la fraternidad, la auto observación y el cuidado mutuo.

Es así como el teatro de calle ha sido fundamental para la Corporación Cultural Renovación desde sus inicios en la década de 1990 hasta la actualidad, consolidándose como un puente de comunicación directa con la comunidad. Esta forma de expresión permite a nuestros participantes adentrarse en la calle, hacerse preguntas sobre lo que acontece en ella, como les atraviesa, cuáles son sus ritmos, sus historias, sus dolores, y por supuesto entender que la calle no es solo el espacio físico sino también una construcción colectiva que le pertenece a todos, ella está construida con los imaginarios de todos, pertenece a lo público, por lo anterior está en constante transformación en la medida en que interactuamos con ella y se resignifica desde un lugar consciente. Es por ello que amamos llenarla de color, diversión, celebración y encuentro. Es una manera de recuperar los espacios públicos desde actos festivos y pacíficos, destacando las voces de una comunidad activa que busca redefinir la percepción de la ciudad, dignificar su territorio y desafiar los estigmas asociados a las calles y las comunidades que las habitan.

Así pues, la metodología tiene como propósito crear espacios para la vida, la paz y la convivencia en los barrios y las comunas, acercando el juego, la lúdica y las manifestaciones artísticas a familias y comunidades para contribuir a generar una cultura de la no violencia, a la recuperación de la confianza y a la generación de relaciones basadas en el respeto, el afecto y la solidaridad.

Es una metodología contextual que busca investigar las circunstancias actuales de los participantes, invitándolos a reflexionar sobre sus realidades y promoviendo un autorreconocimiento que les permita adoptar una postura crítica y propositiva. Esto facilita la generación de propuestas alternativas para la transformación social mediante acciones resilientes, teniendo en cuenta que en el teatro callejero "(…) el entorno está presente y hace parte de la dramaturgia del espectáculo. No se puede ignorar, o mejor dicho, ignorarlo sería desperdiciar una oportunidad para cualificar el suceso teatral" (Torres, 2012, p. 137).

A continuación, detallamos algunos aspectos puntuales de cada uno de los elementos que componen la metodología en términos conceptuales y pedagógicos.

Lúdica: Se entiende la lúdica como un rasgo constitutivo del ser frente a la existencia. Una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en los distintos espacios en los que el ser decide vivir desde una actitud de disfrute y goce, sintiendo placer, valorando lo que acontece y percibiéndolo como una oportunidad de aprendizaje.

Acción: Se establece el ser como prioridad, por eso se parte de la premisa de reconocer sus

particularidades y los intereses para el hacer, con el fin de darle lugar a su subjetividad y de esta manera potenciar sus capacidades técnicas, creativas e interpretativas. Se hace énfasis en el enfoque vivencial participativo que pretende aportar contenidos alternos a los de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los sistemas educativos tradicionales.

Participación: Se concibe a las y los participantes como sujetos portadores de derechos y, por lo tanto, protagonistas de su propio desarrollo, entendiendo que existen diferentes particularidades, como en el caso de algunas personas con discapacidad, sin que esto signifique que no puedan ser sujetos activos y propositivos que contribuyan a conocer y transformar los contextos en los que viven.

Transformación: Desde la Corporación se promueve activamente la formación de nuevos líderes y lideresas comprometidos con la construcción de la paz. En este sentido, se comprende que la transformación derivada de los procesos formativos, creativos e investigativos se materializa cuando los aprendizajes adquiridos en la experiencia artística se aplican en la vida cotidiana. Por consiguiente, se fomenta el desarrollo de un criterio propio, la capacidad de expresión y, especialmente, se trabaja para que los participantes en estos procesos adquieran la confianza en sus capacidades para influir positivamente en su entorno. Este enfoque se fortalece mediante la promoción de lideres y lideresas de su propio existir, individuos que ejercen un impacto significativo dentro de sus comunidades al promover activamente los valores y objetivos del proyecto a través de sus acciones y liderazgo. Ahora, en lo que se refiere al proceso técnico formativo, se proponen una serie de momentos o premisas temáticas para dirigir el desarrollo de las acciones pedagógicas. Este material es flexible y puede ser adaptado por los artistas formadores según las dinámicas específicas que cada grupo establezca. La premisa central es la construcción del bienestar integral, inicialmente mencionado en este apartado, y se considera fundamental para orientar este proceso formativo.

Estos momentos no están concebidos de forma secuencial; más bien se propone que cada uno sea experimentado de diversas maneras y en diferentes espacios. Esto permite que los conocimientos adquiridos en el contexto del aprendizaje del teatro de calle influyan en los espacios íntimos y cerrados de cada participante, contribuyendo así a la formación de una ciudadanía crítica y propositiva. En este contexto, se destacan como principales referentes teórico-prácticos las experiencias de Juan Carlos Moyano y el Teatro Tierra, Misael Torres y el Teatro TECAL, y Augusto Boal desde su técnica del teatro del oprimido, quien pone la mirada en las voces de quienes no tiene voz y en el caso del propio ser nos habla de las propias opresiones y los policías internos, esta técnica propone la auto escucha como vía de aprendizaje

y creación, cuyas propuestas han enriquecido significativamente el trabajo de estos directores con múltiples elementos innovadores y contextualizados.

Además, se incorporan referentes latinoamericanos destacados en el teatro de calle, como el Grupo Cultural Yuyachkani de Perú, reconocido por su compromiso con la memoria histórica y la identidad cultural a través de sus intervenciones en espacios públicos. También se menciona el trabajo de La Re-Sentida de Chile, conocido por su exploración de temas sociales y políticos desde una perspectiva provocadora y contemporánea en el teatro callejero. Estos grupos aportan perspectivas únicas que enriquecen el panorama del teatro de calle en América Latina.

1.1.Momentos de la Metodología

Momento 1: Sensibilización.

Este primer momento consiste en disponer a los participantes en un ambiente de confianza y distensión. Se enfoca en la observación, exploración y reconocimiento de los temas que comprende el viaje a través del teatro de calle. Para ello se implementarán herramientas didácticas a cargo del artista formador. Este momento dará la apertura a cada una de las temáticas que se desarrollarán durante el proceso.

Se recomienda como actividad central de este primer momento realizar una cartografía sensible y extendida en la que se involucren los cuerpos de las y los participantes como un territorio que es habitado y tiene historias por contar y reconocer, pues desde el cuerpo se refleja la familia, la calle, la comunidad, ya que “En todo pueblo o ciudad, por más pequeña que sea, siempre existe una calle, un parque, una avenida o un lugar al aire libre donde, en determinado momento, se ha puesto en juego el destino de toda una comunidad o de un país entero. Si conociéramos la historia de cada una de nuestras calles, encontraríamos la verdadera memoria de nuestro país. Así mismo, los espacios públicos de la ciudad son el punto de encuentro y de roce necesario de todos los estamentos. Allí evolucionan y se manifiestan todas las actividades sociales, económicas, políticas y culturales de la comunidad, las manifestaciones reconocidas y las no reconocidas.” (Torres, 2012, p. 117) Este enfoque resuena también con la práctica de La Re-sentida de Chile, quienes son un nuevo referente para nosotros puesto que exploran la historia urbana y la memoria colectiva a través del teatro callejero.

Momento 2: Reflexión.

Este segundo momento se centra en desarrollar el sentido reflexivo de los participantes, incentivándolos a elaborar una postura crítica sobre el tema que se aborde en el laboratorio creativo, propiciando espacios de análisis y observación que conlleven a generar cuestionamientos, a re-pensarse, y a tomar decisiones conscientes, teniendo en cuenta su subjetividad y aquello que lo afecta, moviliza o atraviesa.

Será muy importante para este momento que las exploraciones corporales que se realicen busquen propiciar la emergencia de los relatos en primera persona, que aparezcan las voces de las y los participantes, sus miradas, sus percepciones, sus afectos y rechazos para con los espacios que habita, pues tal como lo menciona el maestro Moyano, "el teatro es una especie de alquimia en la que se mezcla las pasiones, los conflictos y la técnica". En esta fase, se incorpora la voz de Yuyachkani de Perú, quienes enfatizan la importancia de las exploraciones corporales para dar voz a las experiencias personales y comunitarias.

Momento 3: Apropiación.

En este tercer momento cada participante asume y se apropia de los conceptos abordados durante el encuentro de una manera consciente para aplicarlos en su vida, encontrando canales para disponer de ese conocimiento en la cotidianidad, y de esta forma poder implementar estrategias que fortalezcan la singularidad del individuo dejando ver la trascendencia de las reflexiones planteadas en el transcurso de los encuentros.

El trabajo corporal se centrará en la ampliación de los rangos de movimiento y en la expansión de la presencia escénica, teniendo en cuenta que "(…) el actor de calle no es frontal, como sí sucede con el actor de sala, quien generalmente tiene el público al frente y esto determina su posición y sus esfuerzos corporales. En la calle no, en la calle el público está en todas partes, a veces en semicírculo, a veces en círculo completo, a veces atrás, a veces arriba, a veces abajo, en fin, en todas partes. Entonces se dice que el actor de calle es circular, es hemisférico y su cuerpo y sus energías se deben manejar así" (Torres, 2012, p. 121), por lo que es fundamental no sólo entrenar condiciones técnicas relacionadas con las capacidades corporales, sino también entrenar la escucha activa, la concentración, la acción reacción, y el trabajo colaborativo. Este enfoque también es compartido por Yuyachkani, quienes destacan la importancia de la técnica corporal en la teatralidad urbana.

En cuanto al trabajo vocal, se tomarán como referentes experiencias como la del Teatro del Silencio, dirigido por Mauricio Celedón (Chile–Francia), una compañía de teatro de calle con una estética poética y física muy marcada, donde la voz se trabaja como expresión emocional

y rítmica, muchas veces desde el grito, el canto ritual y la resonancia corporal, más allá de la palabra. En su propuesta, la música y la voz se integran como elementos atmosféricos del espacio, amplificando la potencia del gesto y la escena. Así mismo, se retoman las prácticas de Els Comediants (España), colectivo que ha sido un referente fundamental del teatro de calle y que ha desarrollado un trabajo vocal basado en la proyección natural, el uso del grito, el canto y la voz proyectada, muchas veces acompañada de instrumentos o coros que apoyan la acción. En sus puestas en escena, se enfatiza la conexión entre la arquitectura del espacio urbano y el uso consciente de la voz como herramienta expresiva y de relación con el entorno.

Momento 4: Creación.

En esta etapa se hace uso de todos los medios expresivos posibles para estimular la creación de ejercicios escénicos, que surjan desde las diferentes experiencias vividas al interior de los Laboratorios, en los cuales se plasmen algunos de los conocimientos interiorizados, reflexiones y cuestionamientos obtenidos a lo largo del proceso, configurando colectivamente una propuesta creativa en la que el artista formador haga las veces de facilitador más que de director, y en la que cada uno de los integrantes ejerza el rol que desee ejercer, pues se entiende que la actuación no es la única forma de estar en la escena.

La calle será el punto de partida al mismo tiempo que el punto de llegada, se pretende que ella sirva como inspiración y *leiv motiv* para construir las fábulas que permitan volver los ojos sobre ella y descubrirla de una manera diferente, esta visión se complementa con la práctica de La Re-sentida (Chile), quienes utilizan técnicas de comunicación como el rumor y el incidente para capturar la esencia del espacio público, a su vez se integra con el factor de imprevisibilidad que aborda el Maestro Torres (2012) y su grupo TECAL sintetizándolo de manera profunda y potente en las siguientes palabras:

“Y también hallamos "el evangelio según la calle" (la historia contada desde la óptica del asfalto) y sus exquisitos argumentos. Hallamos la multiplicidad y la simul-taneidad; encontramos técnicas de comunicación como el chisme, el rumor, el inci-dente, el pánico; descubrimos la música que, como campanas de iglesia, convoca al público y a veces se convierte ella misma en personaje; se nos reveló el color de la calle como un telón de fondo en su variedad de grises o azules; aceptamos definitivamente la ruptura del mecanismo teatral que nos enseñaron en nuestras frágiles escuelas; percibimos el ritmo urbano; aprendimos del culebrero y de la imagen de su palabra, en fin, nos iniciamos en la dramaturgia de la grosería, de los juramentos, de los pregones, de lo instantáneo, de lo repentista y de la irreverente

carcajada de la plaza pública” .

Momento 5: Socialización.

En esta etapa se generarán encuentros con las comunidades para hacer apertura de los procesos creativos, logrando así socializar algunos de los logros y los alcances significativos que se vivieron al interior de los grupos, sabiendo de antemano que una muestra es insuficiente para hablar de todo lo que pasa al interior de un Laboratorio, y que una puesta en escena no es la única posibilidad de socializar.

Se realizará un cierre simbólico frente a los hallazgos encontrados a nivel emotivo, censo perceptivo y creativo, estimulando a todos los participantes al diálogo, a la escucha, y al intercambio con los espectadores al entenderlos como parte fundamental de este proceso, pues con ellos se comparten vivencias y experiencias que desencadenan en la creación de un convivio en el espacio público. Por eso se visualiza la realización de foros después de cada acto creativo aludiendo a la idea del Teatro Foro de Boal, que decía que para incentivar la participación de los espectadores es necesario que el tema propuesto en la obra sea de su interés, y en este caso como el detonante son las historias y memorias de esos espacios del barrio compartidos, el espectador inevitablemente se sentirá incluido, acogido, y representado. Por su parte, Yuyachkani de Perú afirma que "El teatro de calle fomenta la participación ciudadana y el empoderamiento cultural al conectar las historias personales con las problemáticas sociales"

1.1.1 Objetivo General

Realizar un proceso de formación y creación escénica con énfasis en el teatro de calle con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas en situación de discapacidad, que aporte al reconocimiento de capacidades creativas en favor de los liderazgos de las y los participantes.

Con este objetivo buscamos 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.

1.1.2 Contenidos básicos

Desde la perspectiva del teatro de calle y en consideración con el objetivo planteado, proponemos el acercamiento a diferentes modalidades escénicas afines como la acrobacia, los zancos, la comparsa, la danza teatro y/o las marionetas. Exploraciones que se fundamentan en el juego teatral, la expresión oral y corporal, la motricidad, la creación de personajes, las poéticas del espacio y la creación colectiva a partir de los intereses y temáticas que van emergiendo en cada laboratorio.

La calle, el barrio, el parque, la cancha, la escuela son también fuentes de creación y exploración no solo como espacios físicos donde habitan las y los participantes, sino como territorios simbólicos que demarcan formas de vida, vínculos, imaginarios, arraigos, potencias y miedos. Este encuentro entre lo temático y lo artístico, muy orientado a fortalecer capacidades creativas que permitan en primer lugar ampliar la comprensión de sí mismos y la relación con su cuerpo como primer territorio, pero también con sus contextos, posibilitando que en sus entornos más cercanos puedan ser referentes y líderes positivos que fomentan el respeto por la diversidad, el compañerismo, la empatía y el bienestar colectivo.

A continuación, se describen los contenidos básicos de formación correspondiente a cada uno de los laboratorios. Estos contenidos se plantean teniendo en cuenta las características sociodemográficas de la población participante, los ejes temáticos que han estado desarrollando y los elementos técnicos propios de nuestro enfoque callejero. Es de aclarar que estos contenidos se irán alimentando en la medida que se desarrolle el proceso formativo.

LABORATORIO TEATRO DE CALLE JUVENIL: METAMORFOSIS
Enfoque: cartografía social y reflexiones sobre ciber violencias

Componente	**Contenidos principales**	**Temáticas Transversales**	**Metodología**	**Técnicas y Herramientas**
Empoderamiento juvenil	Expresión corporal, manejo del espacio, voz y ritmo, improvisación,	Empoderamiento juvenil, derechos humanos, equidad de género.	Laboratorios de creación, juegos teatrales, análisis de caso, pedagogía del	Teatro foro, teatro invisible, performance, uso de elementos no

	dramaturgia del oprimido, creación colectiva/biografías		oprimido, círculos de diálogo.	convencionales.
Investigación de Contexto	Lectura de territorio, diagnóstico participativo, exploración de realidades digitales.	Violencias digitales basadas en género, cuidado de la vida.	Cartografía social, recorridos barriales, entrevistas, análisis de redes sociales.	Bitácora de procesos, mapas colectivos, grabaciones y registros multimedia.
Creación Artística	Diseño de escenas, construcción de personajes, intervención del espacio público, guion colectivo.	Reflexión sobre ciber violencias, autocuidado digital.	Escritura colaborativa, ensayos, improvisación guiada, asesorías de dirección.	Escenografía móvil, máscaras, títeres, objetos reciclados, tecnologías básicas para registro audiovisual.
Reflexión Crítica y Debate	Identificación de tipos de violencia digital, análisis de casos reales, derechos digitales, protocolos de denuncia.	Ciberacoso, sextorsión, grooming, lenguaje sexista en redes	Foros juveniles, teatro foro, debate crítico, análisis de campañas digitales	Material audiovisual, guías pedagógicas, herramientas participativas de análisis.
Puesta en Escena Comunitaria	Ensayos generales, circulación en el territorio, montaje final, retroalimentación comunitaria.	Denuncia artística, sensibilización, participación ciudadana.	Muestra pública itinerante, festival comunitario, retroalimentación con el público.	Intervenciones callejeras, Performance, dispositivos escénicos móviles
Evaluación Participativa	Valoración colectiva del proceso, autoevaluación, evaluación por pares, devolución comunitaria.	Transformación del entorno, aprendizajes para la vida	Círculos de evaluación, sociogramas, diario reflexivo, sistematización narrativa.	Encuestas, testimonios audiovisuales, mapas de impacto, historias de vida.

LABORATORIO JUEGO PÚBLICO Y COMPARSA: DESDE LO ALTO

Enfoque: Generar espacios de convivencia, articulación multicultural, intergeneracional, interdisciplinaria con contenidos referidos a la alegría, el cuidado de la vida y la cultura de paz.

Componente	**Contenidos principales**	**Temáticas Transversales**	**Metodología**	**Técnicas y Herramientas**
Formación corporal y	Elaboración y	Autocuidado y	Taller corporal	Juegos de equilibrio,

técnica	manejo de los zancos, postura y equilibrio	conciencia corporal	vivencial	ejercicios de fuerza y elongación, caminatas con zancos
Territorio y cuerpo en altura	Exploración del origen y entorno desde los zancos y la animación sociocultural comunitaria	Identidad y memoria barrial	Caminatas performativas, ejercicios de observación	Bitácoras gráficas, mapas sensoriales, registro audiovisual básico
Creación colectiva	Composición escénica desde el cuerpo elevado	Expresión y libertad creativa	Laboratorio de creación colaborativa	Improvisación en zancos, construcción de escenas, narración corporal
Comparsa comunitaria	Ensamble artístico, vestuario, música, maquillaje artístico	Reconocimiento del otro y pertenencia	Ensayos generales, trabajo colectivo	Ensayo abierto, maquillaje artístico, grabación y edición con celular. Intercambios culturales, locales. Presentaciones artísticas
Animación sociocultural comunitaria				

LABORATORIO INICIACIÓN AL TEATRO: KATAPIS

Enfoque: Empoderamiento infantil desde el derecho al juego y el derecho a disfrutar de los espacios públicos.

Componente	**Contenidos principales**	**Temáticas Transversales**	**Metodología**	**Técnicas y Herramientas**
Juego y exploración artística	Introducción al teatro desde el juego	Derecho al juego	Juego dramático, expresión libre	Juegos teatrales, rondas, creación espontánea
Cuerpo, calle y territorio	Reconocimiento del espacio público desde el arte	Derecho a la ciudad	Caminatas lúdicas, dinámicas colectivas	teatro imagen, juego simbólico, intervenciones urbanas
Expresión creativa	Creación de personajes y escenas	Convivencia y participación	Taller de creación escénica	teatro de objetos, cuentos

	propias			dramatizados, títeres
Muestra artística comunitaria	Ensamble final, vestuario, presentación	Liderazgo y expresión infantil	Ensayos, muestras abiertas	Escenificación, trabajo en grupo, retroalimentación lúdica

LABORATORIO DE DANZA TEATRO Y DISCAPACIDAD

Enfoque: Exploración del cuerpo diverso como potencia expresiva, inclusión desde el arte, y resignificación del territorio y la identidad a través de la danza teatro. En esta edición, el laboratorio se orienta al **remontaje de la obra *"En la diestra de Dios Padre"***, como un ejercicio de **memoria corporal y emotiva**, que permite escuchar la voz de las y los participantes, recuperar aprendizajes previos y resignificar la experiencia artística vivida años atrás.

Componente	**Contenidos principales**	**Temáticas transversales**	**Metodología**	**Técnicas y herramientas**
Formación Corporal y Expresiva	Reconocimiento corporal, ritmo, respiración, presencia escénica, memoria corporal en escena	Autonomía, dignidad del cuerpo, accesibilidad, lenguaje inclusivo	Sesiones sensoperceptivas, dinámicas cuerpo-espacio, evocación desde el cuerpo	Improvisación, danza contacto, técnicas somáticas adaptadas, objetos cotidianos como apoyo
Cuerpo, Memoria y Territorio	Cartografía corporal, evocación de escenas pasadas, resignificación del espacio teatral	Derecho a habitar la escena, memoria viva, diversidad funcional	Caminatas escénicas, ejercicios de reminiscencia, trabajo de archivo y evocación	Teatro imagen, registro sonoro, mapas emocionales, bitácoras gráficas
Creación Escénica Colectiva	Adaptación colectiva de escenas, reinterpretación de personajes, co-creación del guión.	Expresión propia, identidad, reapropiación de lo aprendido	Laboratorio de remontaje, improvisaciones dirigidas, círculos de palabra	Teatro de sala y calle, performance, máscaras, objetos significativos, recursos reciclados

Reflexión y Debate	Análisis de lo vivido en el proceso anterior, sentidos nuevos en la obra, aprendizajes vitales	Escucha activa, participación cultural, resignificación	Teatro foro, debates guiados, análisis colectivo de escenas	Dramatizaciones, materiales audiovisuales, recursos pedagógicos accesibles
Puesta en Escena Comunitaria	Ensayos, circulación comunitaria, puesta final de *"En la diestra de Dios Padre"*	Cultura para todos, derecho a la expresión artística	Ensayos abiertos, circulación artística, diálogo con el público	Escenografía adaptada, dispositivos móviles, registro audiovisual inclusivo.
Evaluación Participativa	Valoración de la experiencia pasada y presente, sistematización vivencial.	Reconocimiento de saberes diversos, resignificación emocional	Diario reflexivo, círculos de evaluación	Testimonios, vídeos, líneas del tiempo, historias de vida compartida

1.1.3 Estrategias didácticas.

Como se mencionó en el apartado de generalidades, la metodología de la corporación se plantea desde cuatro principios o premisas básicas que orienta el trabajo formativo con todos los laboratorios: Lúdica, Acción, Participación, Transformación (MLAPT).

Partiendo de estos elementos se proponen algunas estrategias didácticas generales que conversan con nuestra propuesta pedagógica y que podrán ser modificadas y enriquecidas a partir de la experiencia particular de cada artista formador:

- Desarrollo de juegos y dinámicas acorde a las características particulares de cada laboratorio que permitan la exploración individual y grupal frente a las diferentes temáticas propuestas, provocando el asombro, la curiosidad y el disfrute.
- Propiciar círculos de palabra y conversación, donde las y los participantes puedan expresar con tranquilidad sus sentires y apreciaciones.
- Actualización y repaso permanente de los conceptos claves explorados.
- Vincular materiales de la vida cotidiana, cercanos a los participantes, que puedan generar conexiones y detonar desde la memoria emotiva aportes importantes para la creación escénica como: prendas, juguetes, fotografías, objetos propios y del territorio, entre otros adicionales a los específicos de cada técnica o modalidad expresiva que se explore.

- Instaurar rituales y prácticas de cuidado y solidaridad entre los participantes: saludo afectivo, escucha activa, respeto por la palabra, espacios de compartir como la mesa de la abundancia, trato afectivo, comunicación oportuna y permanente con los acudientes.
- Estimular los liderazgos dando la posibilidad de que las y los participantes puedan asumir en diferentes momentos diversos roles y responsabilidades específicas dentro del proceso formativo.
- Realizar recorridos territoriales como ejercicios etnográficos que permitan activar los sentidos para el reconocimiento de espacios, personajes, y dinámicas propias de la comunidad.
- Apreciación de obras de teatrales y/o muestras artísticas e intercambios con entidades articuladas al territorio, a la red de Creación Escénica o las otras redes que permitan ampliar el panorama en términos de referentes artísticos y creativos.
- Vinculación de materiales complementarios que sirvan de apoyo al ejercicio de creación escénica (bitácoras, videos, películas, podcasts, radioteatros, cuentos, fotografías, entre otros)
- Visitar teatros o espacios convencionales de las artes escénicas en los que puedan identificar y generar cercanía con espacios y elementos claves del acto teatral como el escenario, el camerino, la taquilla, el proceso de luminotecnia, el sonido, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, entre otros.

1.1.4. Etapas para el proceso y desarrollo progresivo de los laboratorios:

Si bien para el caso de nuestros procesos, se da continuidad a dos de los laboratorios que vienen desde años anteriores participando en la Red de Creación Escénica, específicamente en las comunas 5 – Castilla y 6 – Doce de Octubre, se plantean unas etapas generales para los cuatro grupos que de manera particular van siendo adaptadas y apropiadas por cada artista formador, de acuerdo con el ritmo y las dinámicas del grupo.

Es importante mencionar, que, aunque sean procesos en continuidad, implica igual un esfuerzo de la entidad por mantener estos dos laboratorios, puesto que desde la corporación se ha venido trabajando activamente con ellos, en vías de sostenerlos, lo cual ha implicado la activación de diversas estrategias para que garanticen el óptimo desarrollo de estos, considerando las pausas presentadas en los primeros seis meses del año, tiempo en el que no está vigente el proceso de la Red y que se cruza con las diferentes realidades que viven los participantes.

En este orden de ideas se retoma en este punto los momentos previamente descritos en el apartado de generalidades, en los cuales se plantean los intereses de la entidad con relación a los laboratorios, de acuerdo con cada etapa del proyecto: - Momento 1: Sensibilización; Momento 2: Reflexión, Momento 3: Apropiación; Momento 4: Creación, Momento 5: Socialización.

Vale la pena especificar que para el caso del laboratorio de Danza Teatro (discapacidad) se viene desarrollando una propuesta escénica que implica el remontaje de la obra "En la diestra de dios padre" del dramaturgo colombiano Tomas Carrasquilla, una apuesta que es susceptible a ser representada en espacios convencionales y no convencionales, y la cual desde el primer montaje caló fuertemente en sus corazones, con este trabajo no solo se fortalece la memoria corporal sino que conecta con una parte de nuestra memoria colectiva que sigue vigente y que precisamente para ellos representa un símbolo de identificación motivo importante para desempolvarla y poder circular con ella.

En el caso de Metamorfosis, en este año están indagando sobre las violencias digitales basadas en género, partiendo de experiencias personales y de personas cercanas las cuales han sido víctimas de estos actos. Se hace necesario abordar esta temática en la actualidad ya que el uso de las redes sociales ha proliferado en los últimos años, la creación de perfiles falsos, y el indiscriminado uso de la IA hace de este entorno digital un espacio susceptible de ser engañoso y que se cometan actos de persuasión y manipulación en detrimento de la dignifica humana. Reconocemos que estos actos de violencia digital le pueden pasar a cualquiera, por ello es urgente estar preparados para actuar en consecuencia, generando espacios seguros.

La propuesta se orientará para ser representada en espacios no convencionales, por ello se hará uso de imágenes teatrales potentes, de la voz como grito, como coro que potencia la colectividad y puede llevar el mensaje de manera más contundente, de un cuerpo expandido y circular capaz de comunicarse con el público diverso. Esto estará acompañado con el uso de herramientas digitales, como códigos QR, celulares entre otros que irán surgiendo en el camino de la exploración.

Con respecto a los laboratorios de iniciación al teatro "Katapis" y Juego público y comparsa "Desde lo alto", son proceso que aún no han iniciado, en la actualidad desde la coordinación pedagógica se están adelantando las gestiones con los agentes territoriales y líderes sociales para convocar a nuevos participantes, por lo tanto, las temáticas transversales se definirán mediante la escucha de las y los participantes y en el transcurrir de los procesos.

1.1.5 Estrategias para el análisis de logros

El análisis de logros se realizará periódicamente, teniendo en cuenta las diferentes etapas planteadas en el proceso. Para esto se tendrán en cuenta estrategias diversas como los espacios de retroalimentación permanente con los grupos dentro del espacio de la clase. Asimismo, en las mesas internas de planeación y seguimiento desde la coordinación se plantearán ejercicios de seguimiento y conversación con los artistas formadores que permitan evidenciar aprendizajes, dificultades, alertas, novedades y proyecciones.

Se tendrá en cuenta las caracterizaciones iniciales y finales, las bitácoras mensuales, la sistematización de los ejercicios que se vayan produciendo en el marco del proceso de cada laboratorios y la retroalimentación inicial y final que cada una de las y los participantes hace de su proceso formativo, a través de la implementación de vídeos testimoniales cortos, la escritura, el dibujo, el collage y otros recursos artísticos que pueda implementar el artista formador teniendo en cuenta las características y afinidades de cada grupo. Estos serán insumos importantes para detonar nuevas preguntas que nos permitan profundizar y visibilizar las transformaciones.