Guía pedagógica y didáctica

SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA – SUBS. DE ARTE Y CULTURA
RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES – FORMACIÓN CULTURAL

Laboratorio o Actividad de Formación Cultural: _Laboratorio Base_____
Red: __Artes escénicas_____ Énfasis (del proceso o lote) :__teatro contemporáneo_____
Participantes (Comuna, Barrio, etc.): _Comuna 10 La candelaria, Barrio Prado_____
Fecha: Agosto 6,13,20, 27_____ Horario: _6pm-10pm____ Lugar: ___Casa del teatro de Medellín_____
Propósito del proceso: ___Ofrecer, a partir del montaje de una obra de teatros, diferentes conceptos, herramientas y prácticas sobre el teatro, donde los participantes puedan aportar desde sus saberes, sus ideas, sus sentires y crear en comunidad._____
Propósito de la jornada: __Ofertar un acercamiento inicial a los conceptos básicos de la creación escénica; escucha, trabajo en equipo, desarrollo de imágenes, análisis de texto, elaboración de elementos escénicos, para colocar todo en posteriores escenas concretas del montaje
teatral_____

Tiempo	Momentos	Descripción de las actividades	Responsable y recursos
Sesión 1	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	**Encuentro con la escena, compañeros de escena, el texto y la improvisación.** - Actividades de acople entre los y las participantes, con juegos de improvisación para despertar la escucha grupal, la aceptación y el riesgo escénico. - Reconocimiento de saberes de los y las participantes.	**Responsable:** Carlos Pérez. Música para los calentamientos **Materiales:** Texto impreso para los participantes.

		- Lectura de la obra Partir, análisis de texto y asignación de personajes. Este proceso va de la mano de primeras improvisaciones grupales y por escenas.	Responsable: Casa del Teatro.
		Exploraciones sobre la imagen poética en la escena y el personaje - Desarrollo de estructuras de movimiento grupal para afrontar el inicio de la puesta en escena de la obra Partir. - Ejercicios de personaje con énfasis en la tonicidad corporal y la energía vocal. - Improvisaciones con el personaje de escena. Análisis de las diferentes capas de sentido de la escena donde habita “mi personaje”. - Estructuras de movimiento de cada escena. Acercamiento a una instalación de acciones en la escena. -	**Materiales:** 40 pliegos de papel cartón. Cinta pegante gris. Rollos de cinta de yeso. 6 Reglas de 50cms 13 bisturís. **Responsable:** Casa del teatro.
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	Trabajo de círculos y mesa posterior a cada bloque de ejercicios. Esta reflexión grupal permitirá que los conceptos estén	**Responsable: Carlos Pérez** **Materiales:**

		alineados con los conocimientos y entendimientos de cada persona, permite resolver las preguntas sobre lo realizado y generar nuevas ideas a partir de la vivencia de cada una en la escena.	
	3. Ampliación conceptual y experiencial	Aprendizaje de elementos que oferta la improvisación para el trabajo de escucha grupal. Interiorización de conceptos como coralidades, coreografías grupales y desarrollo de imágenes en conjunto. Expansión conceptual de las propuestas que surgen de las improvisaciones, dándoles a los y las participantes herramientas para explorar sus propias ideas.	**Responsable:** **Carlos Pérez** **Materiales:**
DESCANSO (sugerido en el intermedio de las actividades. Depende del tipo de población, de la extensión de la jornada y tipo de técnicas empleadas)			
	4. Reflexión - acción (afianzar el aprendizaje y planear la proyección en la acción)	Reflexión Grupal: Qué elementos de los vistos en clase han aportado al conocimiento artístico, para la puesta en escena y para el aprendizaje de saberes específicos del quehacer teatral. Preguntas y respuestas de los conceptos de la puesta en escena.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**
	5. Valoración	Sentires de los y las participantes con relación al ciclo de aprendizaje de estos dos meses. Aportes a la metodología y mejoras para el crecimiento del grupo.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**

Sesión 2	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	**Encuentro con la escena, compañeros de escena, el texto y la improvisación.** - Actividades de acople entre los y las participantes, con juegos de improvisación para despertar la escucha grupal, la aceptación y el riesgo escénico. - Reconocimiento de saberes de los y las participantes. - El trabajo del cuerpo para el personaje: Sectorización, pesos corporales, tensión y distención. Acercarse al personaje desde lo corporal y vocal.	**Responsable:** Carlos Pérez. Música para los calentamientos **Materiales:** Texto impreso para los participantes. Responsable: Casa del Teatro.
		Exploraciones sobre la imagen poética en la escena y el personaje - Los objetos que acompañan al personaje: aquello que carga el - Cómo el actor, a través del personaje, se relaciona con elementos escénicos, tales como utilería y escenografía. Qué significa crear y producir en un montaje teatral. Construcciones de	**Materiales:** 40 pliegos de papel cartón. Cinta pegante gris. Rollos de cinta de yeso. 6 Reglas de 50cms 13 bisturís. **Responsable:** Casa del teatro.

		elementos con papel cartón.	
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	El ejercicio de improvisación previo les ha hado a los y las participantes herramientas para estar más tranquilos en escena y preocuparse por proponer y permanecer. Varios de ellos tienen un manejo corporal fuerte que les permite ser líderes y arrastra a aquellos que apenas están explorando esta área.	**Responsable:** **Carlos Pérez** **Materiales:**
	3. Ampliación conceptual y experiencial	El trabajo con los objetos y su disposición en la escena es importante en la medida en que el actor debe trabajar con múltiples tareas, ya no solo el personaje, también el texto, las marcaciones y los elementos plásticos de la escena. El trabajo corporal, sumado al trabajo de utilería da al actor posibilidades de creación y de expandir las propuestas. Jugar con elementos es encontrar ayuda para la creación.	**Responsable:** **Carlos Pérez** **Materiales:**
DESCANSO (sugerido en el intermedio de las actividades. Depende del tipo de			

población, de la extensión de la jornada y tipo de técnicas empleadas)			
	4. Reflexión - acción (afianzar el aprendizaje y planear la proyección en la acción)	Reflexión Grupal: Qué elementos de los vistos en clase han aportado al conocimiento artístico, para la puesta en escena y para el aprendizaje de saberes específicos del quehacer teatral. Preguntas y respuestas de los conceptos de la puesta en escena.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**
	5. Valoración	Sentires de los y las participantes con relación al ciclo de aprendizaje de estos dos meses. Aportes a la metodología y mejoras para el crecimiento del grupo.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**
Sesión 3	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	**Encuentro con la escena, compañeros de escena, el texto y la improvisación.** - Calentamiento: el trabajo del espejo. - Abordar la escena desde la creación de acciones para transformarlas en situación: personaje-acción y emoción.	**Responsable:** Carlos Pérez. Música para los calentamientos **Materiales:** Texto impreso para los participantes.

		- Ver el trabajo del otro, analizar, proponer: El pensamiento crítico	Responsable: Casa del Teatro.
		Exploraciones sobre la imagen poética en la escena y el personaje - El trabajo de partituras de movimiento que se ha venido trabajando, se intenta que permee toda la escena de cada participante. Luego entender que esa partitura es solo una base para la escena, luego eso debe transformarse en un elemento orgánico, fluido, donde intervengan las emociones del personaje, las pausas, los silencios. - A la vez, luego de cada trabajo de cada grupo, se hace una presentación para todo el grupo, de modo que permita ver los avances del compañero y tener una discusión amplia sobre la creación, con aportes nuevos y miradas críticas al trabajo.	**Materiales:** 40 pliegos de papel cartón. Cinta pegante gris. Rollos de cinta de yeso. 6 Reglas de 50cms 13 bisturís. **Responsable:** Casa del teatro.
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	La metodología que ha cruzado el proceso de montaje, les ha dado material para aportar a la escena sin la voz del profesor. Hay una	**Responsable: Carlos Pérez** **Materiales:**

		iniciativa de creación que viene construyéndose y que está manifiesta y permanente en las clases.	
	3. Ampliación conceptual y experiencial	El maneo del cuerpo y el objeto en el espacio les causa dificultad. Un elemento extra al trabajo escénico no es fácil de integrar. Se les indica que en lugar que sea un elemento de bloqueo, sea un elemento creativo, un apoyo para generar ideas. Se realizar previamente juegos e imágenes posibles con el objeto y este material les arroja ideas para las escenas siguientes. La exploración les abre miradas y les permite jugar nuevamente.	**Responsable:** **Carlos Pérez** **Materiales:**
DESCANSO (sugerido en el intermedio de las actividades. Depende del tipo de población, de la extensión de la jornada y tipo de técnicas empleadas)			
	4. Reflexión - acción (afianzar el aprendizaje y planear la proyección en la acción)	Reflexión Grupal: Qué elementos de los vistos en clase han aportado al conocimiento artístico, para la puesta en escena y para el aprendizaje de saberes específicos del quehacer teatral.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**

		Preguntas y respuestas de los conceptos de la puesta en escena.	
	5. Valoración	Sentires de los y las participantes con relación al ciclo de aprendizaje de estos dos meses. Aportes a la metodología y mejoras para el crecimiento del grupo.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**

Tiempo	**Momentos**	**Descripción de las actividades**	**Responsable y recursos**
Sesión 4	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	**Repaso de las conceptos y propuestas de las sesiones anteriores** - Calentamiento corporal: sectorización y juegos corporales grupales - Repaso de las estructuras de movimiento de la dramaturgia escénica - Ruta para la clase. Preguntas de los asistentes sobre conceptos previos y nuevos.	**Responsable:** Carlos Pérez. Música para los calentamientos **Materiales:** Texto impreso para los participantes. Responsable: Casa del Teatro.
		Exploraciones sobre la imagen poética en la escena y el personaje	**Materiales:** **Responsable:**

		- Análisis de las escenas en grupos o parejas para posterior creación de líneas de movimiento. - Improvisaciones grupales para la creación coral del inicio de la puesta en escena	
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	Los asistentes tendrán tareas a realizar de manera simultánea. En el desarrollo de la clase, el artista formador pasará grupo por grupo observando las propuestas y adelantos a las escenas, recogiendo las dudas sobre trabajo creativo y la conceptualización de la puesta en escena que están realizando los y las actrices.	**Responsable:** **Carlos Pérez** **Materiales:**
	3. Ampliación conceptual y experiencial	Las estructuras de movimiento ayudan a la creación de la escena. Es la dramaturgia de la acción, que va acompañada del trabajo del personaje y de la emoción.	**Responsable:** **Carlos Pérez** **Materiales:**
DESCANSO (sugerido en el intermedio de las actividades. Depende del tipo de población, de la extensión de la jornada y tipo de técnicas empleadas)			
	4. Reflexión - acción (afianzar el aprendizaje y planear la proyección en la acción)	Reflexión Grupal: Qué elementos de los vistos en clase han aportado al conocimiento artístico, para la puesta en escena y para el aprendizaje de saberes específicos del quehacer teatral.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**

		Preguntas y respuestas de los conceptos de la puesta en escena.	
	5. Valoración	Sentires de los y las participantes con relación al ciclo de aprendizaje de esta clase. Incentivar cómo sus aportes durante las improvisaciones, ayudan al proceso de la creación de la puesta en escena.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**

Nota: 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
- **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.

Conceptos y nociones desde la formación

- **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)