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.): _____
Fecha: Agosto 27 a septiembre 2,9,16,23,30. Horario: _6pm-10pm____ Lugar: ___Casa del teatro 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: Dar herramientas sobre estructuras, personajes, coralidades y arcos dramáticos, que les permita a los participantes crear y disponerse en la escena durante el montaje de la obra Partir
_____

Tiempo Sesión 1	**Momentos**	**Descripción de las actividades**	**Responsable y recursos**
	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	**Responsable:** Carlos Pérez. Música para los calentamientos

		- Ruta para la clase. Preguntas de los asistentes sobre conceptos previos y nuevos.	**Materiales:** Texto impreso para los participantes. Responsable: Casa del Teatro.
		Exploraciones sobre la imagen poética en la escena y el personaje - 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	**Materiales:** **Responsable:**
	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	**Responsable: Carlos Pérez**

		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.	**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. 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 esta clase. Incentivar cómo sus aportes durante las improvisaciones, ayudan al	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez

		proceso de la creación de la puesta en escena.	**Materiales:**
Sesión 2	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	Repaso de las conceptos y propuestas de las sesiones anteriores - Calentamiento corporal: Grupal. Cardúmen - Repaso de las escenas estructuradas hasta el momento - 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: participantes**
		Los objetos y la escena. La imagen del personaje con la cosa. - Ejercicios poéticos donde el personaje	**Materiales:**

		trabaja con el objeto que lo identifica - Juego y acercamientos a coralidades internas del texto Partir.	**Responsable:**
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	Los asistentes empezarán a trabajar con elementos externos: objetos que deben incluir en sus puestas en escena. ¿Cómo dispongo el cuerpo para lograrlo? ¿Qué habilidades o dificultades tengo para trabajar con elementos en la escena? ¿Necesito algún tipo de fortalecimiento físico para lograr fluidez con dichos objetos?	**Responsable: Carlos Pérez y participantes** **Materiales:** Objetos traídos desde la casa.
	3. Ampliación conceptual y experiencial	Entender cómo los elementos de utilería permean el trabajo del actor, le ayudan también a la creación. La relación entre la cosa y el cuerpo del actor o actriz.	**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	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez

		aprendizaje de saberes específicos del quehacer teatral. Preguntas y respuestas de los conceptos de la puesta en escena.	**Materiales:**
	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:**
Sesión 3	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	Repaso de las conceptos y propuestas de las sesiones anteriores - Calentamiento corporal: El personaje: el cuerpo y la voz - Repaso de las coralidades. - 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.
		Desarrollo de la situación dramática de las escenas - Trabajo de personaje, acción y emoción. - Repaso y creación de coralidades internas de las escenas.	**Materiales:** **Responsable:**
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	Reunir las ideas previas sobre la idea de personaje. Cómo los participantes pueden completar el cuerpo del personaje a través de sus posibilidades. Profundizar en la unión de los componentes de la situación de las escenas: el personaje, la acción y la emoción	**Responsable: Carlos Pérez** **Materiales:**
	3. Ampliación conceptual y experiencial	Con el trabajo y el conocimiento previo, intentar que los y las participantes realicen el desarrollo de las escenas de manera propia, para luego ser el artista	**Responsable: Carlos Pérez**

		formador quien direccione las propuestas a partir de los ofertado por ellos.	**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 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:**
Sesión 4	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	Introducción al material didáctico de la clase: elaboración de elementos escenográficos en escala pequeña. -Ruta de la clase -El trabajo del artista y las manualidades.	**Responsable: Carlos Pérez.** **Materiales:**

		Exploraciones el trabajo manual en la creación de una puesta en escena - La creación se extiende al trabajo actoral - Reflexiones sobre como materializar ideas, conceptos, para luego llevarlos a la plástica. - Herramientas básicas para desarrollar plásticamente una puesta en escena. - Desarrollar juegos entre lo creado y la escena.	**Materiales:** Material solicitado previamente en mes pasado. **Responsable: Carlos Pérez y Casa del Teatro.**
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	Recoger el trabajo manual y plástico de los y las participantes para la elaboración de material escenográfico a escala menor. Indagar en los conocimientos que ellos tengan y aportar a la idea general.	**Responsable: Carlos Pérez** **Materiales:**
	3. Ampliación conceptual y experiencial	El trabajo creativo de una puesta en escena se extiende al trabajo fuera de la escena. Los participantes aprenden	**Responsable: Carlos Pérez**

		que la creación implica un trabajo Manuel y plástico que parte de la conceptualización y se plasma en elementos para desarrollar una obra de teatro.	**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 estas dos clases. Incentivar cómo sus aportes durante las improvisaciones, ayudan al proceso de la creación de la puesta en escena.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**
Sesión 5	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	Repaso de las conceptos y propuestas de las sesiones anteriores - Calentamiento corporal. Escucha y agilidad mental	**Responsable: Carlos Pérez. Música para los calenta**

		- Repaso de los elementos de la puesta en escena creados a la fecha - Preguntas de los asistentes sobre conceptos previos y nuevos.	**mientos** **Materiales:** **Texto impreso para los participantes.** **Responsable: Casa del Teatro.**
		Unir de las piezas para la dramaturgia global - Pasón de escenas con trabajos específicos. - Desarrollo de estructuras con propuestas escenográficas. - Trabajo de ritmo general.	**Materiales:** **Responsable:**

	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	La mayoría de los participantes, ya han estado en procesos de montaje previos. Es interesante ver cómo entienden la globalidad de una puesta en escena y escucharlos para trabajar con sus ideas y direccionar el trabajo de ritmo y emoción de la puesta en escena de la obra.	**Responsable: Carlos Pérez** **Materiales:**
	3. Ampliación conceptual y experiencial	Como se ha trabajado por partes: creación de escenas, coralidades grupales, ahora lo que sigue es unir todo para ver la totalidad. En esta unión suceden cosas no previstas, no vistas y no sentidas. Eso acarrea cambios y posibles ajustes a la puesta en escena.	**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 en esta parte del proceso. Recibir todo tipo de ajustes de parte de los creativos del proceso.	**Responsable:** Carlos Pérez Pérez **Materiales:**
Sesión 6 Esta sesión se realizará el lunes 29 en el mismo horario. Este cambio fue acordado y aprobado por todos y todas las participantes	**1. Momento para el encuentro – contextualización de la jornada y afiliación**	Repaso de las conceptos y propuestas de las sesiones anteriores - Calentamiento corporal. Coordinación, seguimiento y sectorización. - Repaso de los elementos de la puesta en escena creados a la fecha. - Preguntas de los asistentes sobre conceptos previos y nuevos.	**Responsable: Carlos Pérez. Música para los calentamientos** **Materiales:**
		Pasón de las escenas para encontrar vacíos, trabajar capas profundas de sentido escénico, personaje, voz y cuerpo.	**Materiales: Elementos de utilería** **Responsable:**

			Casa del teatro y participantes.
	2. Recuperación de conocimientos y experiencias previas	En este punto del proceso, los y las participantes, ya han tenido una estructura de la obra. Es importante en este momento recopilar aquello que cada artista tiene como ruta para su personaje y para su camino en la puesta en escena.	**Materiales: El objeto del personaje y su plástica.** **Responsable: Casa del teatro y participantes**
	3. Ampliación conceptual y experiencial	Una puesta en escena se dibuja por los detalles y los detalles forman la totalidad. Se acá un análisis de la puesta. Se trabajan entradas y salidas de los actores y actrices, su papel permanente en el espacio. Indagar cómo puede ser el trabajo de luces y sonidos. Cuál es la musicalidad de la obra.	**Materiales:** **Responsable: Carlos Pérez**
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 en esta parte del proceso. Recibir todo tipo de ajustes de parte de los creativos del proceso.	**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)