SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES – FORMACIÓN CULTURAL

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio

* Este instrumento se propone en una primera versión, a fin de que pueda ser flexible y adaptable a las necesidades de cada grupo de edad y de cada red. Por ser un insumo importante para la sistematización de la experiencia que adelantará el componente de gestión del conocimiento, las preguntas que se propone formular, deberán ofrecer opciones de respuesta cerrada preferiblemente (si, no) o de selección múltiple, que facilite la tabulación y una mejor aproximación en la intención de analizar las transformaciones que se dan en el proceso.

Este formulario SE DEBE APLICAR UNA VEZ SE TENGA EL GRUPO CONSOLIDADO. Las mismas preguntas que se formulen en esta caracterización inicial, se volverán a aplicar al finalizar el proceso para obtener la caracterización final, a fin de identificar posibles transformaciones en las formas de expresar, sentir, percibir, saber, etc., en los distintos aspectos que se quieren observar desde este instrumento de acuerdo a las preguntas que quiera formular el artista formador. Es decir, las preguntas concretas de cada aspecto se dejan para la construcción de la entidad asociada, a fin de que puedan adaptarse a las condiciones particulares de cada red, cada énfasis y si es del caso, de cada grupo.

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio (Instrumento prueba*)

Laboratorio de Creación (Grupo): _____LABORATORIO BASE_____

Red: ____Artes Escénicas_____ Énfasis (lote) :_Teatro Contemporáneo_____

Participantes (Comuna, Barrio, etc): __Comuna 10, barrio La candelaria_____

Fecha: _Julio 23 de 2025__ Horario: _6pm a 10pm___ Lugar: _Casa del teatro de Medellín_____

Componente 1: Aspectos de exploración artística (Formule aquí las preguntas relevantes que permitan reconocer la experiencia artística y saberes previos de los participantes del grupo o laboratorio)

a. Tienes formación previa en el área de teatro y actuación o es tu primera vez. Háblanos brevemente de tu formación, si aplica.

b. ¿Tienes conocimientos en otras áreas del arte? Ej. Canto, baila, música, artes plásticas, audiovisuales, etc.

c. ¿Qué expectativas, motivaciones o propósitos tienes con la formación que vas a recibir en el Laboratorio?

Observaciones del artista formador, sobre la experiencia y saberes previos del grupo desde la práctica artística:

Frente a la pregunta a, todos, excepto una persona, afirma tener formación previa en teatro o actuación. Estas personas han venido formándose en los talleres de teatro de la Casa del teatro, la red de artes y otros talleres de la ciudad.

Un promedio del 8% de participantes dicen tener algún tipo de conocimiento en otras áreas del arte. La mayoría de este grupo en danza, baile o canto. Hay un diseñador gráfico y un promedio del 41% que no tiene otros conocimientos artísticos.

Con relación a las expectativas para el laboratorio base, los y las participantes anotan cosas como: Explorar otras areas del conocimiento, como la improvisación, adquirir más conocimiento y mejorar como actriz, aprender y tener un espacio propio (un espacio de }

vida, apunta la participante), mejorar la expresión, cumpli el sueño de hacer arte con el cuerpo, profundizar en la formación como actriz, socializar, hacer actividad física, disminuir el estrés laboral, explorar más mi rango de actuación con un personaje nuevo, proponer más por el lado de la improvisación en escenas y no ser tan rígido con el guion, darse la libertad de probar cosas y fracasar o, que salga algo que enriquezca al personaje. Aprender mucho, encontrar nuevas formas de vivir el teatro, continuar nutriendo la experiencia escénica, creativa y humana. Mejorar las capacidades escénicas como persona que practica el teatro. En general, seguir aprendiendo mucho del teatro.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio (Formule aquí las preguntas que le permitan conocer la manera como los participantes se han acercado al conocimiento crítico y reflexivo de las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc.) **Ejemplo: Conoces cual es el principal problema de tu barrio?**

a. ¿Cómo percibes a tu barrio? Háblanos desde tu experiencia o sensación como ciudadano en general?

b. ¿Cuáles crees que son las fortalezas y debilidades de tu barrio?

c. ¿Cómo crees que el arte puede aportar a mejorar debilidades y a mantener las fortalezas de las que hablaste?

Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes, o una técnica desarrollada, acerca de la experiencia y saberes previos del grupo o laboratorio, respecto a las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc:

Frente a la percepción del barrio las experiencias varían: Una persona dice que es un área muy abierta a la cultura.
Un barrio muy ruidoso, donde se ve mucho los grupos de venta de drogas y muchos sitios de entretenimiento cómo discotecas.
Tranquilo, aunque está siendo gentrificado rápidamente.

Otra dice que es un barrio cercano a una universidad por lo que los vecinos son en gran parte estudiantes, pese a ello creo que hay pocas actividades de integración u oferta cultural. Dice tener varios problemas de inseguridad, consumo de drogas en espacios públicos y mal manejo de basuras.
Alguien que vive en el Barrio Cristobal dice que es muy tranquilo, menos cuando hay un motivo para festejar; se tiene todo lo necesario cerca y las personas son muy cálidas.
Hay quien percibe que convive en su barrio en calma y sentido de pertenencia
Hay alguien que en este momento habita 2 lugares, ambos muy diferentes. Uno de ellos está ubicado en la ruralidad y la otra en la urbe. El primero, es un lugar tranquilo, con muchos tonos verdes, frío, cuando ventea fuerte o llueve se levanta el olor a cebolla larga, cilantro. En la ciudad, es grisáceo, sofocante, ruidoso... La mayoría de los sonidos opacan lo natural, por lo industrial, la maquinaria. Así que todo es grito.
Alguien afirma que Prado es una zona un poco peligrosa, pero lleno de mucha historia y cultura, entonces a pesar de que pueda tener espacios de peligro, tiene mucho potencial para ser un espacio cultural para la ciudad de Medellín.
Otro que su barrio es artístico, bohemia y con mucho movimiento cultural
Para otro tiene un ambiente cálido. Sereno. Un lugar agradable para vivir y seguir aprendiendo. Valoro sus calles y su gente

Otra participante, en el sector en que vive, es normal el ruido, la rumba y motos. Pero no es algo que habite normalmente

Frente a las fortalezas y debilidades del barrio, los y las participantes, afirman:
Tener muchas áreas de esparcimiento y debilidades, la inseguridad.
Las fortalezas son el emprendimiento ya que ha aumentado mucho los negocios independientes y las debilidades la venta de drogas y muchas discotecas
Integración social como fortaleza: sentido de pertenencia, organización, seguridad.
Para uno, afirma que tiene dos parques públicos, que en uno de ellos hay plaza deportiva y tiene cerca la villa de aburrá, por lo que hay muchos espacios públicos. También es un barrio con mucha oferta comercial y de transporte cercana. Las debilidades son la inseguridad, la presencial, el mal manejo de las basuras y el consumo de drogas en espacio público y altos volúmenes de ruido por parte de establecimientos comerciales.

La fortaleza de otra participante es que se tiene todo lo que uno necesita cerca y por su experiencia no es un barrio peligroso, la debilidad es que con el ruido a veces se emocionan mucho hasta las horas de la madrugada.
Es tranquilo, dice otra.
Fortaleza Rural: La forma sútil que crea el ambiente, de hacer audible al silencio. La relación con la naturaleza le recuerda su propia naturaleza. Fortaleza Urbe: Hay muchas cosas a las que puede ser accesible, ya que hay mucho comercio. Debilidad Rural: No es una debilidad, pero estar habitando ese espacio hace que cueste bajar a la ciudad y su ruido. Debilidad ciudad: Ruido, la polución.
Otra persona dice que las fortalezas son la historia que tiene, los espacios, lo central, la debilidad hay mucho habitante de calle y es un poco inseguro en cuanto a tema de robo.
Debilidades zonas de droga y poco acompañamiento a nuestros vecinos de Iguaná. Fortalezas: Cultura, arte.

Para otra persona la amabilidad y el orden de las personas. El alto flujo vehicular y el ruido en horas pico, los pelados que se dan de “muy cucas picando motos” y poniendo en riesgo su bienestar y el de los demás.
Hay alguien que siente que aún no se ha empapado mucho, pero a pesar de lo no tan bueno, se vive la cultura e integración de la comunidad con actividades culturales.

Frente a la pregunta, cómo creen que el arte puede ayudar a las fortalezas y debilidades de las que hablaron previamente, los y las participantes afirman:
Dando ejemplo de que con el arte aportamos y mejoramos la calidad de vida.
Con mejor expresión.
Creando grupos y convocando a la comunidad para que haya integración entre los diferentes moradores del barrio.
Alguien cree que por medio del arte se puede hacer intervenciones culturales para fomentar el buen uso de los espacios públicos disponibles.
Una persona piensa que por la parte de la debilidad, tal vez concientizar a las personas de que sí pueden hacer su fiesta, pero que también hay otras personas alrededor.
Una chica afirma que el arte puede ayudar a crear comunidad, a vivir en paz.
El arte es el mejor aliado, amigo o compañía que se pueda tener. Sea donde sea, con cualquier elemento; es permisivo y agradece cuando lo hacemos conductor de lo que queramos comunicar o expresar. Así qué, ante el ruido podemos transformar con el silencio. Potenciar la accesibilidad que existe desde el comercio, a generar espacios que conversen aún más con nuestros contextos.

Incentivando a la gente a involucrarse en estos espacios culturales, puede hacer que ellos tengan otras percepciones, el arte siempre nos saca una parte sensible muy bonita.
Crear espacios de formación para los vecinos de la Iguaná a bajo costo.
Generar conciencia para que un solo vehículo sea ocupado por varias personas. Así podría disminuir la cantidad de autos. A los muchachos del barrio incentivándolos a que por favor lean y estudien algo que les apasione; “para ser piloto también hay que pulirse más allá de la calle”, afirma.

Para alguien, es importante para habitar el mundo desde otras visiones y fortalecer ciertas cosas en dicha persona, como el manejo a la hora expresarme y compartir con su entorno.

Componente 3: Oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad, desde el arte (Formule aquí las preguntas que permitan explorar las ideas y percepciones que tiene el grupo sobre la posibilidad de incidencia)

a. ¿Cómo te imaginas o te gustaría que el teatro le ayudara más a la ciudad?

b. ¿Cómo puedes tú, desde tu quehacer o conocimiento diario, aportar a las problemáticas de la ciudad?

c. ¿Qué oportunidades vez en el arte, o en el teatro en específico, para tu proceso como artista, crecimiento personal o como ciudadano?

Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes o una técnica desarrollada, sobre la experiencia y saberes del grupo o laboratorio respecto a las oportunidades de incidencia:

Frente a la pregunta sobre cómo se imaginan o gustaría que el teatro le ayudara más a la ciudad, los y las participantes dicen:
Dándole más apoyo económico para lograr proyectos que involucren a las comunidades vulneradas.
Haciendo obras con grandes enseñanzas que puedan llegar a cualquier público
Sensibilidad.
Siendo la válvula de escape de las problemáticas y del trauma psicológico que hay por la historia de la ciudad.

Haciendo teatro callejero para fomentar temas de convivencia ciudadana y ofreciendo más oportunidades de proyectar obras en los barrios para profundizar en la formación de

públicos para que las personas tengan más alternativas de socialización y entretenimiento.
Alguien cree que es difícil, pero de alguna forma lograr que las personas entiendan que el teatro es algo tan importante como otros tipos de entretenimiento como la televisión, o ir de fiesta, o ir al cine. Lograr que las personas tengan esa conexión. También continúan los procesos de muestras teatrales al aire libre, así como se hacen conciertos, películas, etc.
Alguien expresa que la pregunta sería al contrario, cómo la ciudad le puede ayudar al teatro, con más financiación y abriendo o apoyando más espacios de creación.
Alguien dice que desde que existe el teatro, ya lo hace. Sin embargo, sería quizás crear más espacios donde las propuestas creativas viajen a otras esferas de la ciudad, dónde ciertas personas por su nivel socioeconómico no pueden acceder.
Una persona también afirma que quizás espacios de teatro callejero para que la gente se vaya enamorando de este arte, y empiece a pagar obras, no todo el mundo tiene la posibilidad económica para pagar una boleta.
Una persona dice que le ayuda a crear otras realidades de vida, más armónicas.
Que le ayuda a abrirle la mente a las personas, que aprendan a ser autocríticos y no concebir verdades que solo escucharon, pero no investigaron ni han vivido.
Una persona insiste en que tal vez haya más espacios para la difusión de los procesos de montaje, más difusión y conciencia en la comunidad.

Frente a la pregunta: Cómo pueden desde su quehacer o conocimiento diario, aportar a las problemáticas de la ciudad, ellos y ellas dicen:
Mostrar a los demás lo que ha hecho el teatro en sus vidas.
Dando mi ejemplo cómo buena ciudadana. Civismo. Creando conversaciones de concienciación.
Siendo buena vecina, haciendo una correcta disposición de los residuos, escuchando música a volúmenes adecuados, saludando a los vecinos y siendo amable.
Alguien dice que por su parte artística de la animación, podría ser más activista y mostrar de una forma más directa las problemáticas, pero es algo que realmente no le gusta hacer por que no siente que es su espacio para decirlo y también porque muchas veces hay una ignorancia por su parte frente a las problemáticas.
Apoyando a las comunidades más necesitadas
Continuar haciendo, creando. Pues, no se puede ser un salvador o salvadora de contextos que llevan tiempo en decadencia. Sin embargo, compartir desde la

enseñanza, la escena, la creación. Ahí se generan intercambios, al estar en contacto con un otro, comparte experiencias, hallazgos y conversar.
Siendo amable con el desconocido.
Alguien dice que cómo formadora, ser parte de este proceso.
Ser paciente, ser atento y compartir mis ideas a quien desea
Tal vez a través de lo que se sabe, entregar y cosechar un interés a cierto grupo de personas en torno al arte.

Y finalmente, las respuestas a la pregunta sobre las oportunidades que ven en el arte frente a un tema ciudadano, los y las participantes afirman:
Desarrollar otras destrezas y tener una razón para vivir, porque el teatro y el arte han salvado su vida.
Alguien dice que el arte nos conecta más con nuestro ser superior, nos aporta alegría, seguridad, capacidad de hacer magia con todo nuestro ser, ser libres en expresión, conscientes y liberar nuestro máximo potencial.
Hay quien ve otras formas de relación.
Una persona ve la oportunidad de aprender a expresarse, de dejar sentir sus emociones, de apropiarse de sus talentos y desarrollar nuevas habilidades. El arte para ella es la herramienta que salva a la humanidad del hastío y por eso quiero hacer arte.
El arte le permite a otra persona ser más sensible en general, ya que la saca de la monotonía de las pantallas y la conecta con las personas.
Empatía al vivir diferentes personajes, tal vez lograr entender cómo se siente o cómo vive un personaje que uno interpreta y que desde afuera parece negativo, lo cual cree que igual es muy difícil de hacer y no sabe si lo ha logrado, pero la idea es trabajar por eso.
Como artista ve el teatro como otra herramienta corporal y escénica para juntarla con su arte de la animación, además de el movimiento, que le ayuda a su cuerpo a estar activo, sobre todo para el tipo de trabajo que tiene donde todo el día está sentado.
Para otra es una forma de abrir su mente a nuevas experiencias, trabajar sin prejuicios y entender más el mundo que me rodea
Alguien expresa muy contundentemente: “Todo! Siempre será "un" y "en" Todo. ¡Es una gran razón de ser! La posibilidad de descubrir, experimentar, preguntarse, buscar... Activar constantemente la contemplación, para llevar a la aplicabilidad, a la acción...El arte es TODO, sirve para TODO, permite TODO.

Para una chica el crecimiento personal le da un espacio donde se siente muy cómoda y feliz , y eso influye en su bienestar; se sueña haciendo más obras, estudiando, manteniendo una ilusión ahí hasta que pueda hacerlo.
Otra persona dice que es mejor ser humano desde que multiplica su identidad desde el teatro.

Alguien afirma que son infinitas las oportunidades. El teatro es el arte donde mostramos todo aquello que el mundo calla, juzga, censura y distorsiona por un modelo a seguir políticamente correcto; el teatro lo hace crudo, visceral y toca las fibras del espíritu.
Finalmente, para alguien todo su quehacer personal y profesional tiene que ver con el arte, entonces le sirve mucho para su crecimiento como artista y tal vez, en algún momento, poder replicar su conocimiento.