PROPUESTA PEDAGÓGICA 2025

Red de Creación Escénica · Elemental Teatro · Lote 10
Énfasis en Teatro Experimental y/o Musical

**Fundamento filosófico y poético del cuerpo**

"Nadie sabe lo que puede un cuerpo", advertía Spinoza, planteando así no solo la imposibilidad de conocer plenamente la potencia del cuerpo, sino también la necesidad de comprenderlo como un sistema indeterminado, mutable, lleno de potencias aún no reveladas. Esta frase ha sido históricamente vinculada a su pensamiento, pero a menudo se olvida su doble atribución: para Spinoza, cuerpo y mente no son entidades separadas, sino expresiones de una misma sustancia. Desde este principio, afirmamos que todo acto escénico parte de esa doble dimensión: lo sensible y lo racional, lo físico y lo simbólico, lo íntimo y lo político.

Desde esta premisa, en 2025 emprendemos un nuevo ciclo de formación en teatro experimental y/o musical, guiados por la voluntad de conocer y reconocer los lenguajes del cuerpo en sus múltiples relaciones con el entorno familiar, social, cultural y político. Creemos que cada cuerpo es una narrativa en sí mismo, y que en él habitan – de forma consciente o inconsciente – visiones y narrativas del mundo, formas de ciudadanía y relatos de comunidad.

A lo largo del proceso, nos guiaremos por preguntas abiertas que alimenten la creación desde la experiencia: ¿Qué siente un cuerpo? ¿Qué revela un cuerpo? ¿Qué dice un cuerpo? ¿Cómo comunica un cuerpo? ¿Qué expresa un cuerpo?
Estas y muchas otras preguntas permitirán a los participantes desarrollar una mirada crítica, simbólica, política y poética sobre sí mismos y su entorno, a través de estrategias escénicas que den lugar a obras y procesos con sentido, urgencia y autenticidad.

**Metodologías creativas**
Este proceso se articula a partir de pedagogías experimentales, alternativas y disruptivas, tomadas de autores del teatro, la danza, la literatura, la poesía y la pintura, entre otras, mediante las cuales se busca que cada participante sea a la vez sujeto de creación y de investigación. Y se implementarán herramientas que permitan el desarrollo de una dramaturgia propia, situada, orgánica y crítica.

Algunas de las herramientas didácticas que usaremos para el desarrollo de este proceso con Énfasis en Teatro Experimental y/o Musical son.

**Enciclopedias personales:** Creadas a partir de archivos y relatos íntimos, de saberes, recuerdos y experiencias de cada uno de los participantes.
**Cartografías vivenciales:** Trazos subjetivos de los territorios habitados y las memorias corporales, familiares, culturales y sociales.
**Rutas etnográficas de creación:** Exploración del contexto territorial de las diferentes comunidades a que pertenecen los participantes como detonador creativo para el hecho escénico.
**Narrativas escritas y orales:** Creación de relatos y textos dramáticos que permiten encontrar formas genuinas de expresión y construcción de dramaturgias propias.
**Creación Colectiva desde la imagen:** Abordaremos los principios básicos de la Creación Colectiva, siguiendo los planteamientos de Santiago García, como punto de partida para una puesta en escena genuina, poética e innovadora.

Los referentes y las didácticas antes citadas son provocaciones teóricas y pedagógicas para que las artistas formadoras puedan desarrollar los diferentes procesos en cada laboratorio, serán ellas las

que, teniendo en cuenta el contexto de cada laboratorio podrán elegir con cual referente desean abordar el proceso creativo. Esto debido a que cada laboratorio tiene particularidades específicas dependiendo de sus condiciones sociales, sus niveles educativos, las necesidades personales, las narrativas comunitarias.

El cuerpo como territorio, como instrumento narrativo y expresivo será el concepto transversal de toda la propuesta, la manera en que los participantes podrán ser creadores de situaciones artísticas, en las que la implicación pueda generar cuestionamientos y reflexiones personales en torno al ser social y comprometido con las nuevas ciudadanías que requiere el mundo actual.
La creación colectiva como técnica y estructura artística; el cuerpo como instrumento expresivo; la pintura y la fotografía como referentes para la inspiración; la música como posibilidad de crear atmósferas emocionales; la historia de Medellín y sus problemáticas como fuentes de reflexión e indagación; marcarán el camino para las acciones concretas de creación que cada Artista Formadora podrá usar para guiar el proceso de cada laboratorio.
Hay total libertad de catedra de cada artista formadora para desarrollar su proceso con cada laboratorio. Esta Propuesta Pedagógica es solo una ruta posible de experimentación.

**Enfoques estéticos y políticos**
El énfasis en teatro experimental y/o musical nos lleva a transitar zonas de riesgo, ruptura y provocación, abriendo espacio para formas escénicas no convencionales, abiertas a nuevas estéticas, lenguajes y modos de participación. Como señala Ileana Diéguez, lo experimental "desafía los márgenes preestablecidos y busca generar transformaciones a través de su práctica". Esta formación no parte de un texto ni de una técnica como receta, sino de una investigación sensible, social, política y estética que se da en comunidad.

Además, esta edición 2025 incluye un Laboratorio de integración conformado por un grupo de participantes seleccionado por la Secretaría de Cultura Ciudadana y la entidad asociada, de las Redes que hacen parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, sin rango de edad, y todos ellos y ellas, en la búsqueda de generar un proceso para fortalecer la formación, proyección, circulación y la creación desde lo interdisciplinar.

“En el LOTE 10, se efectuará un laboratorio de integración, con participantes seleccionados por el asociado y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a partir de participantes de todos los grupos pertenecientes a La red. Es decir, un laboratorio que integra participantes de todos los énfasis de la Red de Creación Escénica. Este laboratorio de integración se articulará con laboratorios de otras Redes y otros espacios formativos externos en la intención de generar procesos experimentales, ensambles u otras alternativas de creación para proyección y participación en eventos de ciudad y otros como festivales y encuentros locales, nacionales e internacionales.
Este laboratorio de integración servirá también como laboratorio de proyección, pues gracias a sus características anteriormente señaladas, puede brindar un ejercicio de apropiación para los participantes que permita una progresividad en los saberes adquiridos. Debe reforzarse la idea que estos laboratorios de integración deben actuar como eje motivacional para los participantes. Para esta oportunidad este laboratorio tendrá como tema motor para su proceso creativo los 350 años de Medellín, en un trabajo de ensamble con todas las Redes de Creación Artística del Distrito.”

**Arte aplicado y transformación social**
Elemental Teatro comprende el teatro experimental y/o musical como una forma de arte aplicado: una herramienta para la transformación individual y colectiva. Inspirados en el legado de Augusto Boal, entendemos el teatro como un lugar de creación colectiva, reflexión crítica y acción

transformadora. Por eso, nuestras acciones pedagógicas están encaminadas a generar impactos reales en las comunidades, fomentar el pensamiento crítico, y construir ciudadanías sensibles, activas y comprometidas.

Esta formación es, por tanto, una intervención artística y política, que pone en diálogo saberes locales, afectos colectivos y memorias del territorio. No buscamos únicamente formar actores o actrices, sino sujetos creadores capaces de poner en escena sus verdades, sus preguntas, sus búsquedas éticas y estéticas.

La Red de Creación Escénica de Elemental Teatro · Lote 10 es un espacio donde la formación, la creación y la investigación se entrelazan para expandir los horizontes del arte escénico. Desde el teatro experimental y/o musical, proponemos una pedagogía que acoge el error como posibilidad, el cruce de disciplinas como motor, y el cuerpo como archivo vivo de conocimientos, memorias y potencias.

De igual manera en los eventos de cobertura, las circulaciones y los intercambios, las artistas formadoras desarrollarán actividades que partan del concepto de Teatro Experimental y/o Musical, como una forma de compartir con otros participantes y públicos las herramientas artísticas, pedagógicas y didácticas propuestas para este Lote.