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 comuna 4 Guillermo Vélez

Red: Artes Escénicas **Énfasis (lote):** 1 Circo Social

Participantes (Comuna, Barrio, etc): Comuna 4, barrio Aranjuez

Fecha: 8 de Julio de 2025 **Horario:** martes y jueves 8:30 am

Lugar: Institución Guillermo Vélez

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)

- ***Mis habilidades y poderes:*** Se propuso una metodología vivencial y lúdica para la recolección de información, a través del Juego de Columnas, con el cual los y las participantes pudieron expresar sus gustos, preferencias, capacidades, habilidades, intereses y experiencias previas con diversas manifestaciones artísticas. Se partió de las preguntas orientadoras: **¿quiénes han tenido acercamientos a los malabares?, ¿quién de aquí ha practicado acrobacia?, Personas que tienen experiencia en artes plásticas como el dibujo, la pintura o similares; ¿quiénes han aprendido elementos de música?, ¿Quiénes de aquí saben de danza?** Luego, se realizó un sondeo a través de la pregunta **¿en qué otros grupos, clases o redes han participado?**

  Si bien el laboratorio ya había tenido presencia en esta institución, no todos los y las participantes habían tenido la experiencia de acercamiento con las diversas manifestaciones artísticas sugeridas en la indagación. La mayoría mencionan que esta es su primera oportunidad de conocer y practicar las artes como un proceso, lo que les genera gran motivación y deseo de profundizar para alcanzar procesos y productos que les permitan visibilizar sus habilidades, capacidades e intereses.

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

Las y los participantes del laboratorio manifiestan poco acercamiento a varias manifestaciones artísticas de manera previa, por lo que sus saberes previos están relacionados básicamente con las artes plásticas, la música y algunas prácticas deportivas. Sin embargo, al indagar por intereses, muestran inclinación por las artes escénicas, la expresión corporal, las creaciones plásticas y la exploración musical.
El reconocimiento de estos intereses ha permitido gran apertura por la invitación que se hace desde el laboratorio para el encuentro con el teatro y el circo social como una herramienta pedagógica y creativa que favorece el descubrimiento de sí mismos, de sus cuerpos y de sus mentes, a partir del reconocimiento de la propiocepción y de la exploración artística como caminos hacia la inclusión social y el fortalecimiento de la autonomía, teniendo en cuenta las particularidades de la población participante.

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.)

- ***Mapa de mi mundo:*** Se pidió a los participantes que dibujaran un pequeño mapa o representación de su entorno más cercano, ubicándose a sí mismos en el centro, y a partir de allí empezar a incluir los lugares importantes para ellos, respondiendo a preguntas como: **¿qué sitios consideras seguros o protectores?**, **¿A dónde van para comprar alimentos?, ¿sabes a dónde acudir si hay problemas de convivencia en casa o con los vecinos?, ¿Cuáles son tus sitios favoritos para divertirte?, ¿cuál es el lugar más tranquilo de tu entorno? ¿existen cerca escuelas o colegios? ¿Si tienes problemas de salud, a dónde vas? ¿Por dónde no te gusta pasar? ¿Qué lugares te generan miedo? ¿A dónde te gusta estar y compartir con tus amigos?** Responder estas preguntas implicó un poco de desafío para las y los participantes, ya que muchos de ellos tienen poca autonomía para recorrer los territorios cercanos a sus viviendas, sin embargo, alcanzan a reconocer espacios básicos, haciendo referencia a los lugares a los que sus tutores y cuidadores les llevan. Es de resaltar que la institución es un punto de encuentro, sin embargo, no hace parte de su contexto cotidiano, por lo que algunas de las características del sector pueden resultarles familiares, pero otras no son conocidas por ellos.

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:

En este punto se identifica que la mayoría de las y los participantes tienen pocos espacios de esparcimiento y se relacionan con relativa dependencia con los escenarios comunitarios y sociales, por lo que varios de ellos señalan la casa como su lugar favorito, aunque también mencionan y resaltan lugares como los parques y espacios abiertos que permiten la práctica de actividades deportivas.
Se encuentra entonces una oportunidad de favorecer la exploración de lugares de disfrute, que, de acuerdo a su nivel de autonomía y apoyo, les permita explorar la convivencia con otras personas y el reconocimiento de espacios con los que puedan relacionarse de acuerdo a sus capacidades e intereses.

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)

- ***Mi Hoja de Vida:*** Se entregó una plantilla con los espacios para diligenciar los datos de identidad de cada participante: un espacio para un autorretrato dibujado por las y los participantes, dando respuesta a la pregunta **¿cómo te ves?**, y las casillas con instrucciones para dar respuesta a las preguntas **¿cuántos años tienes?, ¿con quién convives?, ¿tienes mascotas?, ¿dónde estudias y en qué grado estás?, ¿cuál es tu actividad o pasatiempos favorito?, ¿cómo percibes que puedes incidir en tu entorno más cercano?, ¿cuáles son tus habilidades?**. A pesar de que las y los participantes tienen algún grado de dependencia, explorar estas características individuales les permitió un mayor reconocimiento de sus habilidades y una motivación para defender su capacidad de participar en escenarios familiares e institucionales, por lo que la experiencia del laboratorio es especialmente valorada por ellos y ellas.

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:

El reconocimiento de las propias habilidades y características individuales permitió que las y los participantes identificaran como un aporte para su comunidad y entorno el apoyo

a otros y el cuidado del entorno, mencionan por ejemplo que una manera de aportar desde sus capacidades e intereses es recoger la basura de los lugares que habitan, ayudar a los vecinos con “mandados” y enseñarles a otros las habilidades que adquieren en los distintos espacios de formación en que se encuentran.
Se evidencia que las y los participantes tienen grandes motivaciones y que el relacionamiento hace parte de sus mayores motivaciones, por lo que el proceso se orienta no solo hacia el desarrollo técnico en expresiones artísticas, sino también hacia la construcción de habilidades para la vida, la reflexión crítica y la preparación para su reintegración a la sociedad, tanto en lo laboral como en lo personal. En este sentido, el arte se convierte en un puente que les permite ampliar su visión de mundo, explorar nuevas formas de comunicación y resignificar su rol dentro de la comunidad.

Generalidades de la caracterización

El laboratorio de la institución Guillermo Vélez está conformado por jóvenes entre los 15 y 23 años, siendo equilibrada la relación entre los géneros. Las familias a las que pertenecen en su mayoría son monoparentales, nucleares y extensas. Las y los participantes provienen de diferentes barrios y algunos municipios aledaños a Medellín y el área metropolitana y pertenecen a distintos niveles socioeconómicos, aunque en general se trata de un nivel medio y medio bajo, con garantía básica de las necesidades y acceso a servicios y recursos. La institución, por su ubicación, tiene relativa facilidad de acceso, contando con diferentes rutas de transporte público, vías en buen estado y un entorno que permite diferentes ofertas comerciales, como mercados, farmacias, tiendas de variedades, entre otros, además de una biblioteca, centro de servicios de salud y cultura, parques, iglesias, colegios, etc.
Dentro de las necesidades específicas de la población atendida, se ha encontrado un foco especial en la promoción de la autonomía y el empoderamiento de las y los participantes, el reconocimiento de su propia voz y el trabajo en el autoconcepto; para ello, las técnicas teatrales tienen la potencialidad de favorecer la expresión emocional y la exploración de sus posibilidades en la interacción, fortaleciendo la confianza en sí mismos, la gestión de las emociones y la capacidad de reconocer y valorar las diferencias.