Bitácora

Sistematización de la experiencia

DATOS DE CONTEXTO

Red: DANZA **Énfasis (lote**): Danzas Afrocolombianas Tradicionales, Del Atlántico Y Pacifico colombiano, Populares Y /O Afro Contemporáneo)

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorios De Creación En Danza

Participantes (Comuna, Barrio, etc.): Comuna 3 – Barrio Las Granjas

Fecha: Noviembre Horario**:** 8:30 am – 10:30 am Lugar**:** IE Gabriel Restrepo Moreno

Artista Formador: Yulieth Palacios Mosquera

1. PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

Durante los encuentros de este mes, nos enfocamos en trabajar en pro de la muestra final. Para ello se hizo necesario repasar detalladamente cada coreografía y cada canción. Se hizo necesario detenernos y trabajar detalladamente en esos errores que se presentaban con frecuencia en las danzas, entre estos el punteo, faldeo y planimetría en el currulao.

Además de realizar las correcciones de las danzas a presentar, también se organizó y ensayó un montaje continuo en el que el grupo no saliera en ningún momento del escenario, sino que tanto canto como danzas se hilaran a través de transiciones (diálogos y acciones). Se hicieron necesarios varios ensayos y repeticiones continuas para mejorar la puesta en escena.

También tuvimos dos sesiones en las que los estudiantes exploraban la cultura desde otros campos, como lo es la lutería. Pues tuvieron la oportunidad de conocer el proceso de construcción del guasá (un instrumento tradicional del Pacífico Colombiano), que ellos mismos pudieron elaborar y personalizar, conociendo así la importante labor de aquellos que conservan a tradición y la cultura a través de su arte, sabiduría y creatividad.

Asimismo, tuvimos una sesión en la que los niños dieron rienda suelta a su creatividad y la plasmaron en unas máscaras que tradicionalmente se utilizan en una danza del Pacífico llamada 'Cucuruchos'.

En ambos procesos de elaboración los niños y niñas se mostraron interesados y preocupados por hacer lo mejor posible su guasá y su máscara.

En este mismo mes se llevó a cabo la muestra final, una experiencia que pese a ser retadora, les nutre a nivel artístico y personal.

2. REFLEXIÓN ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL GRUPO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (IMAGINACIÓN, PENSAMIENTO CRÍTICO, DISFRUTE, PRÁXIS ÉTICA, AFILIACIÓN, SENSIBILIDAD, APROPIACIÓN DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO Y LAS FORMAS DE INCIDIR EN ÉL, DESDE EL ARTE …)

En las últimas sesiones, se han mostrado algo tristes por llegar al final de estos encuentros y constantemente preguntan cuándo retomamos.
Son muy agradecidos con sus compañeros y con las artistas formadoras, manifestando constantemente lo mucho que les interesa y les alegra estar en el proceso.
En el último día de clases, decidieron entregarse cartas, reiteraron su agradecimiento y manifestaron su deseo de seguir en contacto, aunque no se reactiven las clases.

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

Desde el inicio del proceso hasta este mes de cierre, los niños y niñas han demostrado avances es sus capacidades artísticas (tanto en danzas como en canto) y seguridad personal. Su asistencia a lo largo del proceso fue en general constante y demostraba gran compromiso con las clases.

Cabe destacar que el aprendizaje adquirido a lo largo de este proceso ha sido no solo desde lo artístico, pues también se evidencia un crecimiento personal y social. Se han aprendido

danzas y cantos, pero también se ve un crecimiento en valores de respeto, colaboración, responsabilidad, entre otros.

Bitácora

Sistematización de la experiencia

DATOS DE CONTEXTO

Red: Danza **Énfasis (lote):** Lote 3 - Laboratorios De Creación En Danza Y Laboratorio Base Con Énfasis En Danzas Afrocolombianas Tradicionales, Del Atlántico Y Pacifico colombiano, Populares Y /O Afro Contemporáneo

Laboratorio de Creación (Grupo): Casa de Integración Afrodescendientes
Participantes (Comuna, Barrio, etc.): comuna 3.
Fecha: Noviembre **Horario**: sábados de 9am a 1pm **Lugar**: La Honda

Artista Formador: Yenny Córdoba

1. OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

2. REFLEXIÓN ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL GRUPO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (IMAGINACIÓN, PENSAMIENTO CRÍTICO, DISFRUTE, PRAXIS ÉTICA, AFILIACIÓN, SENSIBILIDAD, APROPIACIÓN DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO Y LAS FORMAS DE INCIDIR EN ÉL, DESDE EL ARTE …)

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

Durante el mes de noviembre, con el laboratorio de formación La Honda, se desarrollaron las actividades orientadas a la preparación del montaje para la muestra final del proceso formativo. Aunque se tuvieron algunos inconvenientes con el préstamo de espacio y la asistencia de los niños y las niñas a las sesiones de este mes, se logró completar, organizar o hacer una propuesta para la muestra que permitiera que las participantes se sintieran cómodos y tranquilos para presentarse.
Para la muestra final decidimos utilizar el instrumento tradicional guasa, construido en el mes anterior, esto con el fin de darle continuidad al proceso de aprendizaje y evitar que se convirtiera únicamente en un objeto simbólico del día en el que se hizo el intercambio si no, más bien permitirles a los niños y las niñas explorarlo en todas sus dimensiones y resultó muy significativo para las participantes explorar las distintas sonoridades del instrumento y aplicarlas dentro de la propuesta artística, aunque en algunas ocasiones les pareció muy difícil poder hacer el ejercicio rítmico colectivamente, con paciencia y disciplina se logro lo que se quería para la muestra.

Con este ejercicio, durante los ensayos de este mes podríamos decir que se destacó la disposición, la concentración y el trabajo en equipo, lo que permitió consolidar un ensamble musical que complementó las danzas previamente montadas para la muestra.

De igual manera, durante este mes se llevó a cabo la actividad de elaboración de máscaras, una actividad pensada para seguir contándoles o llevándoles parte de la tradición afro a las participantes, pues esta mascara es un elemento tradiciones y muy conocido en las festividades del Pacífico colombiano en las cuales se emplean este tipo de elementos para carnavales. El proceso de elaboración de esta mascara fue netamente creativo e individual, ya que cada participante elaboró y decoró su propia máscara según sus preferencias, personajes o imaginarios. El resultado evidenció una amplia diversidad de expresiones y gustos: algunos optaron por representar animales, otros personajes animados, y algunos se inclinaron por diseños sencillos pero cargados de significado y personalidad.

Estas experiencias fortalecieron las competencias artísticas, creativas y culturales de los participantes, evidenciando la importancia de integrar actividades complementarias dentro de los procesos de formación en danza. Tales espacios contribuyen al desarrollo de habilidades manuales, a la apropiación de saberes tradicionales y al fortalecimiento del sentido de pertenencia cultural.
Para finalizar, es importante mencionar que durante este mes se fue realizando el cierre del proceso y los niños y las niñas estuvieron un tanto ausente, porque también estaban en cierre de otros procesos, tanto académicos como comunitarios y religiosos, pero no deja de ser gratificante haber podido desarrollar estas actividades artísticas con ese grupo y en este contexto, porque de alguna manera se siente la satisfacción de haber propiciado, espacios sanos , de creatividad y de expresión de la diversidad para los chicos y las chicas.

Bitácora

Sistematización de la experiencia

GRUPO BASE MES DE NOVIEMBRE

DATOS DE CONTEXTO

Red: __Danza___ Énfasis (lote) : _Danza Afrocolombianas Tradicionales, del atlántico y el pacífico colombiano___

Laboratorio de Creación (Grupo): ___grupo Base_____

Participantes (Comuna, Barrio, etc.): _____

Fecha: _04/09/2025_ Horario: __Jueves 5:30 a 7:30 p.m.__ Lugar: Casa de la Música__

Artista Formador: ___Francisco Alexander Tenorio Quiñones_____

1. OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

D urante las dos últimas semanas del proceso, el grupo base proyectivo centró su trabajo en consolidar las propuestas artísticas que fueron construyendo a lo largo del año. Este cierre estuvo marcado por un ejercicio de síntesis entre exploración, depuración técnica y proyección escénica de los materiales creados previamente.

El grupo, conformado por dos generaciones —adolescencia/juventud y adultos jóvenes— , ha fortalecido un modo de creación en el que la diversidad etaria se vuelve motor de riqueza creativa. Las clases de este periodo final se enfocaron en:

Exploración corporal y vocal, especialmente en la relación entre gesto, ritmo y emoción.

Ejercicios performáticos, retomando memorias, relatos y experiencias personales que luego se transformaron en secuencias de movimiento.

Trabajo sobre historias de vida, integrando la oralidad como detonante creativo.

Apropiación de los ritmos afrocolombianos, tanto desde la tradición como desde la reinterpretación contemporánea.

Este proceso derivó en la consolidación de dos ejercicios coreográficos:

Bitácora

Sistematización de la experiencia

DATOS DE CONTEXTO

Red: DANZA **Énfasis (lote**): Danzas Afrocolombianas Tradicionales, Del Atlántico Y Pacifico colombiano, Populares Y /O Afro Contemporáneo)

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorios De Creación En Danza

Participantes (Comuna, Barrio, etc.): Santa Elena- Vereda Barro Blanco

Fecha: Noviembre
Horario: 12:00 pm – 4:00 pm Lugar**:** IE Juan Andrés Patiño

Artista Formador: Yulieth Palacios Mosquera

1. OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

El propósito de este mes fue recordar la danza y rondas trabajadas con el fin de construir un montaje que dejara en evidencia lo aprendido durante el desarrollo del proceso formativo, estas secciones fueron fundamentales para otorgar a los participantes acciones puntuales para el montaje a realizar

se realizaron actividades rítmicas con los niños y niñas para comprender musicalmente el sentido que se le quiere imprimir a la muestra. como el juego fue el dispositivo metodológico para enseñarle a los niños y niñas, de allí se desprendió el hilo conductor de la muestra. Para ello**,** se Empleando acciones como saltar laso, correr, jugar a la rueda rueda etc.

Después de darle el orden a la muestra se realizaron varias repeticiones con los niños y niñas con el fin de generar confianzas en ellos y ellas.

2. REFLEXIÓN ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL GRUPO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (IMAGINACIÓN, PENSAMIENTO

CRÍTICO, DISFRUTE, PRÁXIS ÉTICA, AFILIACIÓN, SENSIBILIDAD, APROPIACIÓN DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO Y LAS FORMAS DE INCIDIR EN ÉL, DESDE EL ARTE …)

Los niños se encuentran muy ansiosos y a la expectativa de lo que pueda pasar el día de la muestra, ya que, es la primera vez que se van presentar con música en vivo y en un teatro, por lo tanto, todo el tiempo pregunta si va haber mucha gento, que si se equivocan que hacen? entonces se ha dialogado mucho con ellos; de la importancia de valorar lo que puedan hacer, que si se equivocan lo puedan resolver de una manera tranquilla se ha generado reflexiones con ellos que este es un proceso de aprendizaje y esto les va a servir de experiencia para próximas presentaciones y así van air perdiendo el miedo al escenario.

La participación en este mes ha sido buena, sin embargo, en el ultimo en sayo no se pudo realizar el con todos los participantes, ya que, se encuentran finalizando el año y algunos salieron temprano por lo tanto el transporte los recogió temprano y no pudieron participar de la clase.

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

La rectora del colegio quedo encargada de hacerles llegar los permisos para la muestra a los niños y niñas que no pudieron participar de la clase.

"Contratiempo": pieza donde se evidenció una evolución técnica notable, especialmente en la coordinación grupal, la proyección corporal y el uso de la voz. El trabajo de exploración realizado durante el año permitió que, en estas semanas finales, las intenciones interpretativas estuvieran más claras y la energía del grupo se cohesionara. Este ejercicio se presentó en la circulación de la red de danza el 18 de octubre.

Ejercicio inspirado en la cotidianidad afrocolombiana: centrado en el arrullo, la música, la oralidad y el baile cotidiano. Este montaje mostró la asimilación de prácticas culturales propias de los territorios afro y su resignificación dentro del contexto urbano.

A nivel global, las sesiones de este último mes evidenciaron madurez escénica, mayor consciencia del cuerpo colectivo y una disposición abierta a la experimentación que permitió afinar las obras hacia la presentación final.

2. REFLEXIÓN ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL GRUPO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (IMAGINACIÓN, PENSAMIENTO CRÍTICO, DISFRUTE, PRÁXIS ÉTICA, AFILIACIÓN, SENSIBILIDAD, APROPIACIÓN DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO Y LAS FORMAS DE INCIDIR EN ÉL, DESDE EL ARTE …)

El grupo base, tras varios años de trabajo continuo dentro de los convenios entre Casa Tumac y la Red de Danza, ha construido un tejido sólido que se reflejó especialmente en este cierre del año. La coexistencia de dos generaciones permitió un diálogo intergeneracional, en el que se compartieron experiencias, imaginarios y percepciones sobre la ciudad.

En este periodo se fortalecieron capacidades como:

Imaginación: Los ejercicios performáticos posibilitaron que las experiencias individuales entraran en conversación con paisajes simbólicos de la ciudad, generando movimientos cargados de significado.

Pensamiento crítico: A través de la reflexión sobre el territorio y su impacto en las historias personales, el grupo pudo reconocer y cuestionar realidades compartidas dentro de la vida urbana contemporánea.

Sensibilidad y disfrute: El arrullo, el canto y el movimiento tradicional afrocolombiano abrieron espacios de disfrute consciente, conexión emocional y reconocimiento de la memoria cultural.

Práxis ética y afiliación: Se consolidó un sentido de red de apoyo, especialmente visible durante la muestra final y los espacios entre redes. La escucha, el respeto por los ritmos de aprendizaje y la cooperación se hicieron evidentes.

Apropiación del territorio: Las propuestas surgieron de vivencias particulares dentro de Medellín, resignificando la ciudad desde perspectivas afrodescendientes y desde la experiencia cotidiana de sus integrantes.Capacidad de incidencia a través del arte: El montaje final se convirtió en una forma de narrar la ciudad desde un cuerpo colectivo afro, poniendo en escena realidades que muchas veces quedan fuera de los discursos hegemónicos.

A pesar de los avances, se identificó una necesidad pedagógica importante:

Algunos participantes deben fortalecer de manera autónoma los revotes afrocolombianos, especialmente en su transferencia al lenguaje afro contemporáneo. Aunque comprenden la técnica tradicional, se pierde fluidez en la adaptación contemporánea. Esto limita la posibilidad de construir ciertos fragmentos coreográficos en igualdad de condiciones grupales.

Este aspecto no disminuye la calidad del proceso; por el contrario, evidencia el compromiso del grupo con la excelencia técnica y el deseo de seguir creciendo.

Sensibilidad, territorio e incidencia desde el arte

Hubo una apertura emocional y corporal para abordar temáticas propias del territorio afrocolombiano y de la vida comunitaria. La sensibilidad se expresó en la corporalidad suave, la voz, la memoria y la manera en que dialogan con los sonidos y ritmos tradicionales.

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

El último mes de trabajo dejó en evidencia todo lo que este colectivo ha construído durante años: disciplina, identidad artística, sensibilidad social y una comprensión profunda del cuerpo como territorio de memoria, denuncia, juego y creación.
El tránsito entre tradición y contemporaneidad, así como el diálogo entre generaciones, posiciona al grupo base como un laboratorio vivo donde se entretejen la cultura afro, la ciudad y las experiencias personales.

Este cierre no marca un fin, sino una continuidad fortalecida, en la que las capacidades desarrolladas serán la base para nuevas exploraciones, nuevas historias y nuevos desafíos creativos.Se identificó que el nivel técnico en los revotes no es uniforme. Algunos participantes dominan los revotes de la danza afrocolombiana tradicional, pero presentan dificultades al trasladarlos a la danza afro contemporánea.

La disposición actitudinal del grupo es muy positiva: hay compromiso, constancia y buena comunicación.

Bitácora

Sistematización de la experiencia

LABORATORIO DE INTEGRACION MES DE NOVIEMBRE

DATOS DE CONTEXTO

Red: __Danza___ Énfasis (lote) :_Danza Afrocolombianas Tradicionales, del atlántico y el pacífico colombiano___

Laboratorio de Creación (Grupo): ___LABORATORIO DE INTEGRACION_____

Participantes (Comuna, Barrio, etc.): _____
Fecha: septiembre _ Horario:Sábado 8:30 am a 12:30 p.m. Lugar: MOVA_

Artista Formador: Francisco Alexander Tenorio Quiñones

1. OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

El cierre del año formativo estuvo marcado por un proceso de creación profundamente influenciado por los retos vividos desde el inicio del proyecto: la conformación de un grupo diverso, los cambios de espacio necesarios para mejorar las condiciones de trabajo y la constante adaptación frente a la fluctuación en la asistencia. Lejos de obstaculizar el proceso, estas condiciones configuraron un terreno fértil para la exploración artística y la construcción colectiva.

Durante las cuatro sesiones del último mes, el foco estuvo puesto en el montaje para la celebración de los 350 años de la ciudad, en el marco de Entre Redes, tomando como eje creativo los momentos de laboreo de los pueblos indígenas que habitaron el Valle de Aburrá. Este concepto se convirtió en el motor del proceso, permitiendo un acercamiento sensible y respetuoso a la memoria ancestral y a las formas de relacionarse con el territorio desde el cuerpo.

La exploración inició con un espacio de apertura corporal en el que cada participante se presentó a través del movimiento. Esta práctica generó un ambiente íntimo y de confianza, posibilitando que las identidades emergieran desde el cuerpo y no únicamente desde la palabra. Se observaron movimientos suaves, rítmicos, impulsivos o contenidos, evidenciando la diversidad expresiva del grupo. Este momento reveló cómo cada cuerpo porta historias, memorias y modos de habitar el espacio que enriquecen la creación colectiva.

El intercambio de saberes fue un eje fundamental: los bailarines compartieron sus experiencias previas, sus estéticas y sus influencias culturales. Esto permitió ampliar el vocabulario de movimiento y reconocer que la danza no es un lenguaje único, sino un cruce de miradas donde conviven lo ritual, lo contestatario, lo lúdico y lo técnico. A partir de estas interacciones surgió una propuesta coreográfica dinámica, en constante ajuste, que finalmente se consolidó como una pieza coherente y sensible.

La reconfiguración del grupo en las últimas dos semanas —al integrar participantes del grupo base y del semillero de la fundación— fortaleció el montaje, aportando energía, solidez en los roles y claridad en la dramaturgia del movimiento. Aunque la creación avanzó con un número reducido de integrantes en algunos momentos, se evidenció un compromiso elevado y una evolución técnica y expresiva progresiva.

El trabajo culminó con presentaciones significativas el 12 de noviembre en el Teatro Metropolitano y el 16 de noviembre en el Teatro Pablo Tobón Uribe, logrando cerrar el ciclo con una puesta en escena sólida y conectada con el sentido del proceso.

2. REFLEXIÓN ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL GRUPO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (IMAGINACIÓN, PENSAMIENTO CRÍTICO, DISFRUTE, PRÁXIS ÉTICA, AFILIACIÓN, SENSIBILIDAD, APROPIACIÓN DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO Y LAS FORMAS DE INCIDIR EN ÉL, DESDE EL ARTE …)

El espacio formativo se desarrolló en un contexto sociocultural diverso. La convergencia de bailarines de diferentes entidades, edades, trayectorias y barrios permitió activar una red de intercambio que trascendió lo técnico para volverse un ejercicio de convivencia, reconocimiento y construcción de comunidad. El contacto con la memoria indígena y los modos ancestrales de trabajo abrió posibilidades de imaginar corporalidades distintas, conectadas con la tierra, la repetición, el ritmo vital y la relación entre colectivo e individualidad. La sensibilidad se fortaleció al entender la danza como una herramienta para narrar aquello que no siempre tiene voz en los discursos tradicionales.

El grupo reflexionó sobre el territorio, la identidad y la representación cultural. Surgieron preguntas sobre cómo se encarna la historia y cómo evitar convertirla en una estética vacía. Estas discusiones permitieron cuestionar estereotipos y entender la danza como un acto político y de memoria.A pesar de los retos logísticos, el disfrute fue un elemento constante. Hubo risas, descubrimientos, movimientos espontáneos y momentos de conexión profunda. La afiliación emergió cuando los cuerpos comenzaron a reconocerse entre sí, generando una red de apoyo que permitió sostener el proceso incluso en momentos de baja asistencia.

El trabajo con referentes ancestrales demandó un enfoque ético: respetar la historia, evitar apropiaciones simplistas y comprender que la creación debía honrar la relación entre cuerpo, territorio y comunidad. Este enfoque permeó cada decisión artística. El proceso fortaleció la conciencia del territorio y de la capacidad del arte para generar narrativas propias. Los participantes incorporaron elementos de su cotidianidad y de su comprensión del Valle de Aburrá, reconociendo que la danza puede incidir en cómo se piensa, se recuerda y se vive la ciudad.

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

El grupo inició con dificultades de cohesión, pero cerró el año mostrando una evolución evidente en compromiso, presencia escénica y capacidad de trabajar colaborativamente. La experiencia de cambiar de lugar de trabajo impactó al inicio, pero finalmente ayudó a encontrar un espacio más adecuado para el desarrollo coreográfico.

La integración de nuevos participantes en las últimas dos semanas revitalizó la propuesta y permitió mayor proyección para la muestra final. A pesar de la variabilidad en el número de asistentes (en ocasiones solo cuatro personas), el avance fue notorio y demostró resiliencia y disciplina.

El cierre del año dejó aprendizajes significativos sobre colaboración, adaptabilidad, construcción colectiva y exploración del cuerpo como archivo de memoria. La experiencia de presentarse en escenarios como el Metropolitano y el Pablo Tobón reforzó la confianza del grupo y dio sentido al proceso realizado durante todo el año.