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.

CARACTERIZACIÓN INICIAL

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

Laboratorio de Creación (Grupo):

Niquitao I.E Hector Abad Gomez

Red: de Creación Escénica

Énfasis Teatro Contemporáneo

(lote) 10

Participantes (Comuna, Barrio, etc): Niquitao comuna 10 Fecha: Martes y Jueves

Horario: 2.00 a 4.00 pm Lugar:IE Hector Abad Gomez

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. ¿Qué es para ti el teatro ?
¿Has participado en alguna obra ?
¿Has visto alguna obra ?

b. Pregunta sobre las habilidades y roles artísticos, además de actuar, en el teatro hay muchas cosas que hacer, crear vestuarios, pintar escenarios, inventar historias, hacer efectos de sonido, crear partituras coreográficas y dramatúrgicas, hay alguna de estas actividades que te gustaría probar o que ya has hecho ?

c.Qué animal te gustaría ser?
Qué deseo pedirías ? ¿Qué te gustaría inventar ?¿ En qué obra de arte te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría ser de mayo?¿Qué es lo más bello del mundo ?¿En qué lugar te

gustaría vivir? ¿Qué personaje te gustaría ser
?¿Qué te hace feliz? Qué miedo te gustaría vencer.?

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

El teatro es un puente para que los participantes exploren su mundo interior.
Con este grupo ya tenemos un proceso en el laboratorio de teatro desde el 2024, donde los participantes se vieron inmersos en la aventura de la creación, componiendo una pieza llamada, El Bosque Es De Todos y allí trabajamos conceptos como biodiversidad,

amor a la naturaleza, autoconfianza, autovaloración, autenticidad entre otros, esta experiencia ha sido significativa para esta comunidad ya que nos presentamos en el en la institución educativa Héctor Abad Gomez, llevando la magia y fantasía del teatro al lugar, motivando e inspirando a nuevos participantes en nuestro laboratorio de creación escénica en teatro contemporáneo.
Con estos participantes también tuvimos la experiencia de ser espectadores, asistiendo a la sala de la Casa del Teatro, donde pudimos ver una obra profesional, los participantes presenciaron el montaje con asombro y alegría, siendo esta su primera experiencia en el teatro para la gran mayoría.

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 cuál es el principal problema de tu barrio?**

a.Cómo se sienten en su barrio,(seguridad, movilidad, recreación, educación, arte, convivencia, etcétera)

b. Qué es lo que más y menos te gusta del barrio y qué te gustaría que hubiera.

c. Cómo se sienten en la escuela convivencia infraestructura recreación arte deporte etcétera

d. Cómo se sienten en su casa y cómo es la relación con sus familiares autoestima confianza empoderamiento autonomía convivencia respeto amor etcétera

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:

Los participantes de este grupo son en gran medida indígenas Emberas, afrodescendientes y familias campesinas desplazadas entre otros, también se encuentran en un territorio de la ciudad donde la problemática social es compleja aún así la institución educativa Héctor abad Gómez colegio museo, se convierte en una burbuja y oasis para estos niños y niñas quiénes la gran mayoría viven en condiciones precarias, en inquilinatos y piezas que pagan día a día.
Cuando hablábamos del territorio, ellos siempre van a su lugar de origen ya sea el chocó, el cauca, el urabá, sus pueblos indígenas, recordando sus comidas sus costumbres,sus paisajes, sus referentes simbólicos, los cuales siempre serán parte de ellos en sus memorias y en sus raíces.

Cerca al colegio se encuentra el Cerro la Asomadera parque ecológico, donde el avistamiento de aves y mamíferos lo hacen un pequeño pulmón verde con bosque nativo y una gran diversidad de flora y fauna, los participantes del laboratorio están familiarizados con este espacio el cual valoran y respetan mucho.

También la institución educativa Héctor abad Gómez al ser un espacio amplio y colegio museo, ya que ha sido intervenido con murales de artistas, quienes han embellecido y alegrado los espacios del colegio para el disfrute y apreciación de todos los que asistimos a este espacio.

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.De qué manera el teatro puede intervenir en la reconstrucción de la memoria colectiva y la identidad de un territorio?.

b. ¿Cómo incide el teatro en un territorio desde la movilización de lenguajes, emociones, cuerpos, símbolos ?

c. ¿Puede el teatro mejorar la convivencia y motivar apropiación ciudadana?

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 teatro tiene la capacidad de resignificar espacios,también contribuye al empoderamiento, ya que le enseña a los participantes cómo hablar en público, cómo trabajar en equipo, cómo argumentar y construir narrativas que son herramientas esenciales para la incidencia social.
La obra de teatro se convierte en el medio para comunicar una experiencia. El teatro se convierte en un refugio seguro, en este laboratorio hablamos del territorio que somos cada uno de nosotros, como primer territorio a habitar y cómo esto nos hace seres de universo.

Parte de la caracterización y la profundización en el conocimiento de ellos y de sus territorios lo hicimos a través de juegos como entrevistas teatralizadas, mapas de vida, esculturas humanas con las que moldeamos nuestros lugares favoritos, nuestra comida favorita, nuestro color favorito entre otros y a través de estas herramientas conocimos historias y memorias importantes de los participantes, quienes conmovidos recordaron sus lugares de origen,y de cómo eran espacios llenos de paisajes.

los participantes del chocó, recordaron el territorio desde el agua, los mares, los ríos, las cascadas, los árboles los alimentos sembrados con las manos y cosechados nuevamente con ellas, en sus representaciones corporales y dibujos se veían caminos serpenteantes hacia casas redondas, con sembrados de maíz y ríos llenos de peces, recordaron el sonido de la lluvia en el techo, dibujaron montañas, playas, los cerros, la lluvia, hablaron de sus comidas y sus tradiciones, su música y su danza.

La institución educativa Héctor Abad Gómez es un espacio de inclusión, donde los participantes, acceden a una educación integral, pasando por un proceso de nivelación, ya que tienen una metodología especial, también al ser un colegio museo y ser la sede del festival mural internacional, hace que los participantes de la institución y el laboratorio de creación escénica, se sientan orgullosos y valoren de manera enfática el hecho de ser parte de un espacio donde las voces de artistas de diversas culturas del mundo,se expresan a través de las paredes haciéndola vivas y dónde se hace un reconocimiento a la biodiversidad de la que el colegio es pionero, por sus participantes de diversos lugares de Colombia como comunidades Emberas, afrodescendientes, venezolanos, Antioqueños y de diversas partes de colombia.

Este museo escolar es un espacio de murales artísticos que dialoga con la comunidad de Niquitao y promueve la pertenencia, la diversidad y la convivencia.
Este ambiente diverso e incluyente en el Laboratorio de creación escénica, permite que los participantes se sientan en un refugio seguro, donde se valora su expresión y su sentir ya que es un espacio donde los participantes pueden expresar sus talentos y sus capacidades a través de las diversas experiencias propuestas en dónde la creatividad y la biodiversidad están siempre presentes.

CARACTERIZACIÓN FINAL

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

Laboratorio de Creación (Grupo):

Niquitao I.E Hector Abad Gomez

Red: de Creación Escénica

Énfasis Teatro Contemporáneo

(lote) 10

Participantes (Comuna, Barrio, etc): Niquitao comuna 10 Fecha: Martes y Jueves

Horario: 2.00 a 4.00 pm Lugar:IE Hector Abad Gomez

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. ¿Qué es para ti el teatro ?
¿Has participado en alguna obra ?
¿Has visto alguna obra ?

b. Pregunta sobre las habilidades y roles artísticos, además de actuar, en el teatro hay muchas cosas que hacer, crear vestuarios, pintar escenarios, inventar historias, hacer efectos de sonido, crear partituras coreográficas y dramatúrgicas, hay alguna de estas actividades que te gustaría probar o que ya has hecho ?

Los participantes del laboratorio de creación escénica de Niquitao se enriquecen al compartir las diferentes tradiciones, historias y culturas, como lo son las del chocó, los Embera, los del Huila, Boyacá, todo enriquece el proyecto,

permitiéndonos aprender, sobre la diversidad cultural de nuestro país y reflexionar sobre la importancia de la inclusión y el respeto.

El colegio museo es un espacio de aprendizaje y creación, un entorno ideal para los proyectos artísticos, ya que combinan la educación con la expresión, los participantes del laboratorio de creación escénica aprenden sobre técnicas teatrales, desarrollando habilidades sociales y emocionales, fomentando su creatividad y su expresión artística, apropiándose de su identidad cultural, el arte es una herramienta poderosa para promover la creatividad, la inclusión y el respeto por la diferencia.

En ese laboratorio contamos con unos participantes muy motivados y entusiastas, quienes participan de forma constante y comprometida, tenemos a David Salinas un participante de boyacá quien con su carisma y alegría nos enseñó a bailar carranga, el baile tradicional de su territorio, mostrando gran alegría al descubrir que los demás participantes aprendieron y disfrutaron el baile.

Valery Arango es una cantante que siempre nos deleita con su voz y quien cuando le pregunté dónde había aprendido, me contestó, que desde muy niña sintió el deseo de interpretar y así se aprendió las canciones y que hasta ahora había practicado desde los 3 años, ahora tiene 12.
Así mismo expresa su decisión de convertirse en una cantante profesional.
Encontrar talentos como el de Valery es muy conmovedor y esperanzador ya que una voz y un carisma así son de aplaudir.

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 cuál es el principal problema de tu barrio?**

a.Cómo se sienten en su barrio,(seguridad, movilidad, recreación, educación, arte, convivencia, etcétera)

b. Qué es lo que más y menos te gusta del barrio y qué te gustaría que hubiera.

c. Cómo se sienten en la escuela convivencia infraestructura recreación arte deporte etcétera

d. Cómo se sienten en su casa y cómo es la relación con sus familiares autoestima confianza empoderamiento autonomía convivencia respeto amor etcétera

Estos participantes a veces no la pasan bien en sus casas, ya que viven en inquilinatos, pues son familias en vulnerabilidad, viven en edificios o casa que

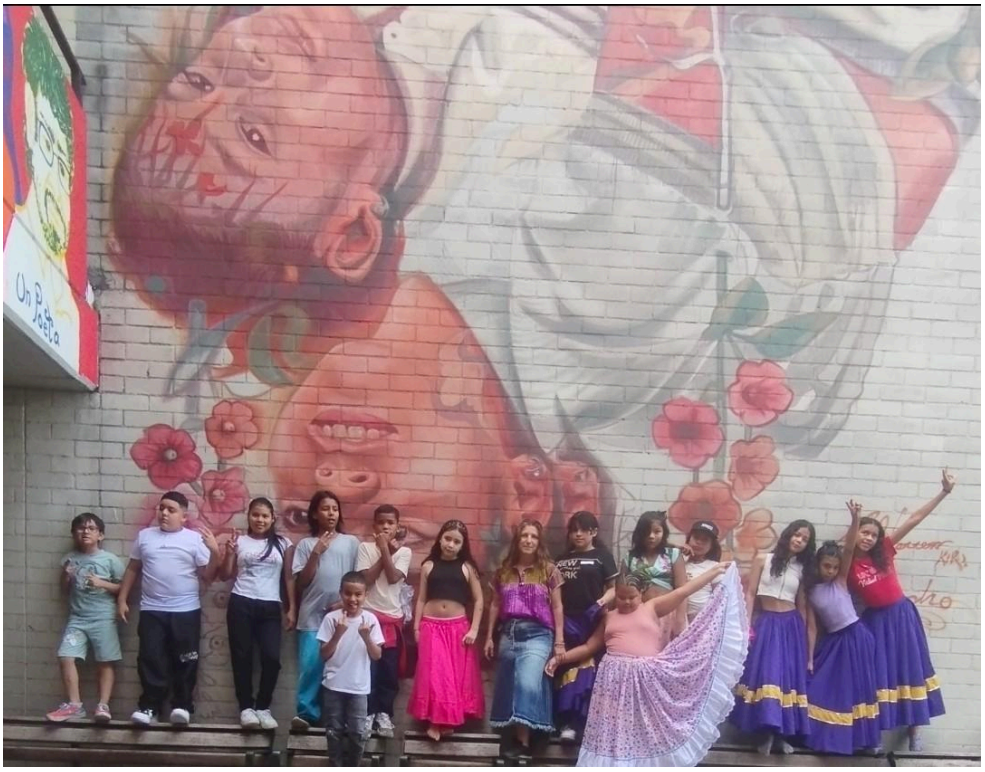
convierten varias habitaciones de alquiler, donde tienen espacios en común, como la cocinas, baños compartidos y funcionan como paga diarios, haciendo del entorno para los niños lugares superpoblados, sin privacidad. Valeria Marin, expresa como en su casa no se siente a gusto ya que su madre le habla de forma grosera.

Sin embargo la institución educativa Héctor Abad Gómez y su propuesta de colegio museo,es una burbuja, un oasis, donde el arte, la cultura y el amor los espera cada Jornada escolar.

la relación entre ellos es amable y solidaria les encanta explorar e improvisar y expresarse a través del teatro y la danza, muestran curiosidad y les gusta aprender cosas nuevas, saben trabajar en equipo, colaboran para crear las partituras, las escenografías y todas las propuestas relacionadas con nuestra obra, al proponer nuestra obra como un recorrido por Colombia ha sido muy interesante explorar las danzas tradicionales y enriquecer nuestro saber frente al tesoro que es nuestro país, con sus mares, sus ríos, sus montañas, su fauna, su flora y sus gentes, el laboratorio se convierte en un espacio seguro donde se promueve la integración cultural.

Susana no pudo volver ya que su madre fue amenazada y esto causó la deserción del colegio de la participante.

María José Kumar y Sofía su hermana, regresaron con sus padres, a su lugar de origen en el Urabá Chocoano, ya que la ciudad se convirtió en un espacio donde la precariedad se hizo mayor.

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.De qué manera el teatro puede intervenir en la reconstrucción de la memoria colectiva y la identidad de un territorio?.

b. ¿Cómo incide el teatro en un territorio desde la movilización de lenguajes, emociones, cuerpos, símbolos ?

c. ¿Puede el teatro mejorar la convivencia y motivar apropiación ciudadana?

Para los participantes del grupo de Niquitao es importante el teatro, ya que es un espacio donde pueden hablar de sus miedos, sus tristezas, sus alegrías, de todas sus emociones, transformarlas a través de la creación y la imaginación también les permite resignificar sus territorios, afianzando el cuidado y el respeto.

Reinventar y encontrar lenguajes no verbales hace parte de los laboratorios donde los participantes a través de diversas formas de expresión, comparten y transitan por sus emociones, sus sentires, su mirada del mundo y cómo se instalan el.

Juliana una participante expresaba cómo a través del teatro ella había aprendido a mirar los murales, los árboles, las calles y encontrar diferentes significados en lo que observaba.

Deisy una participante Embera nos compartió, cómo a través de el laboratorio ella se sentía más unida a todos sus compañeros, por la oportunidad de conocer un poco más de la historia de todos, de sus territorios, sus gustos, sus familias sus deseos, sus miedos, sus sueños.

David Salinas un participante me contaba emocionado que habían conocido la danta en el parque de la conservación, y como en nuestra obra hablamos de la danta, seguimos su camino y bailamos su danza, fue como si estuvieran conociendo a una amiga, que ya les había contado su historia, que todos se quedaron callados, mirándola, tranquila y sintieron mucha alegría.

Aprendimos así que cuando conocemos algo aunque sea en historias, o obras de teatro, aprendemos a amarlo y después cuando lo vemos de verdad, lo sentimos más cercano, como parte de nosotros mismos y del lugar donde vivimos.

NEW
YORK