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

Laboratorio de Creación (Grupo): lab 1

La Pradera

Red: de Creación Escénica

Énfasis Teatro Contemporáneo

(lote) 10

Participantes (Comuna, Barrio, etc): La Pradera Parte Alta Comuna 13

Horario: 2.00 a 6.00 pm Lugar: J,A,C la Pradera parte alta

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 ?

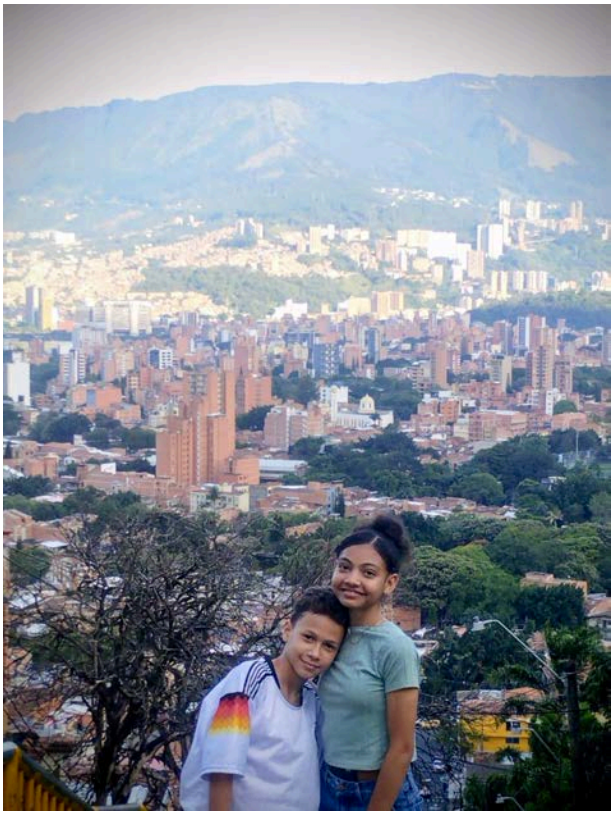
c.Qué animal te gustaría ser?
Qué deseo pedirías ? ¿Qué te gustaría inventar ?¿ En qué obra de arte te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría ser de mayo?¿Qué es lo más bello del mundo ?¿En qué lugar te gustaría vivir? ¿Qué personaje te gustaría ser ?¿Qué te hace feliz? Qué miedo te gustaría vencer.?

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 2022, donde los participantes se vieron inmersos en la aventura de la creación, componiendo varias piezas como Un Concierto Animal 2022, Un cangrejo soñador 2023 y Alicia en el País De Las Maravillas 2024, allí trabajamos conceptos como biodiversidad, amor a la naturaleza, autoconfianza, autovaloración, autenticidad entre otros.
Estas experiencias están llenas de recuerdos satisfactorios gracias a lo que implica la escena, la composición dramatúrgica, la interpretación de los personajes, el aprendizaje de los textos y las coreografías, el vestuario, el maquillaje, la iluminación como la escenografía, y todos los elementos que componen la puesta en escena, el encuentro con el público, los amigos y familiares celebrando los logros de los laboratorios creativos.

Con estos participantes también tuvimos la experiencia de ser espectadores, asistiendo a la sala de la Casa del Teatro, asistiendo a obras profesionales, los participantes presenciaron el montaje con asombro y alegría.
Vamos para cualquier desafío.
Con este grupo es el cuarto baño y los participantes han crecido con y en el laboratorio ya que algunos entraron de 10 años y ya tienen 14, eso hace que las dinámicas varíen, pues en la adolescencia son otras sus necesidades y sus expectativas, aún así continúan motivados y entusiastas con el laboratorio de creación escénica, el cual ven como una oportunidad para expresarse desde sus necesidades y sus propias maneras de ver el mundo.
Con los participantes de la Pradera , pasando por la compresión de su historia son actores culturales con voz potente y el arte ha sido el vehículo que les ha permitido imaginar, criticar, apropiarse e incidir en el fortalecimiento de su identidad y su sentido de pertenencia, con su cuerpo como primer territorio.
Estos participantes sienten su entorno como un espacio rural aunque esté tan cerca de la ciudad ya que están rodeados de árboles, flores, pájaros, los participantes aprecian y valoran estos entornos donde se pueden reunir a jugar, a disfrutar de la naturaleza y los nombran como pequeños oasis donde expresan que se sienten en calma y tranquilos.
Preguntas sobre qué animales les gustaría ser hubo respuestas como la de Dana una participante de 8 años, quién dijo que quería ser un conejito, así mismo Salomé, otros hablaron de ser águilas, otros de ser felinos, esa pregunta desde la metáfora hace aparecer rasgos muy importantes de la personalidad, también a la pregunta de qué deseo les gustaría cumplir, Ángela comentó cómo le gustaría poder llevar bienestar económico y emocional a las personas que la rodean y a las que más lo necesitan.
También cuando preguntamos qué era lo más lindo del mundo respondieron que su familia, de esta manera queda evidente el vínculo poderoso y necesario que creamos con nuestros seres queridos y lo importante que es en el desarrollo de todo ser humano.

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 laboratorio aprecian su barrio, se sienten a gusto, valoran la vegetación, las flores, las mariposas, ya que es un espacio urbano rural donde los jardines de las casas tienen diversas plantas donde cuelgan macetas con flores de los balcones, donde hay árboles florecidos todo el año, donde la fauna y la flora son presentes con su diversidad, embelleciendo el barrio y haciendo que los habitantes se sientan felices.

los participantes aman su escuela, su colegio, siempre tienen expresiones de afecto y agradecimiento por la infraestructura, por sus profesores y compañeros el barrio tiene una sede de acción comunal donde se lideran proyectos de participación, espacio que nos es facilitado para nuestros laboratorios de manera amable y cálida, un espacio amplio, limpio y acogedor.

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 ?

- Estywar respondio que el teatro enseña a mirar hacia atrás, sin miedo, que con él podemos reconstruir lo que somos, nuestras historias, nuestros sueños, nuestras experiencias, en nuestros territorios, el teatro nos ayuda a recordar lo que ha pasado en nuestro barrio, en nuestra ciudad, a veces contamos historias que nuestros papás o abuelos nos han contado y así aprendemos de lo que antes fue nuestro barrio nuestra ciudad, nuestro país, también nos sentimos orgullosos de Medellin porque, aunque hay cosas difíciles también hay mucha alegría unión y esperanza es como si actuar volviéramos a construir lo más bonito de nuestros territorios.

- Con el teatro aprendemos a expresarnos de muchas maneras no solo hablando sino también con el cuerpo y las emociones, cuando actuamos la gente siente lo que queremos decir.

- El arte nos une, nos hace sentir y nos hace soñar.

- yeikerlis el teatro aprendo que una tela puede ser un río, o un globo, o una montaña, todo depende de lo que uno quiera contar y eso es como hablar en otro idioma, que todos entienden pero con el corazón.

- Danna expresa como en el teatro aprende que puede contar las historias del barrio, con el cuerpo, con la voz y con las cosas simples, no es solo hablar es bailar, es imaginar.

CARACTERIZACIÓN FINAL

Laboratorio de Creación (Grupo): lab 1

La Pradera

Red: de Creación Escénica

Énfasis Teatro Contemporáneo

(lote) 10

Participantes (Comuna, Barrio, etc): La Pradera Parte Alta Comuna 13

Horario: 2.00 a 6.00 pm Lugar: J,A,C la Pradera parte alta

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 ?

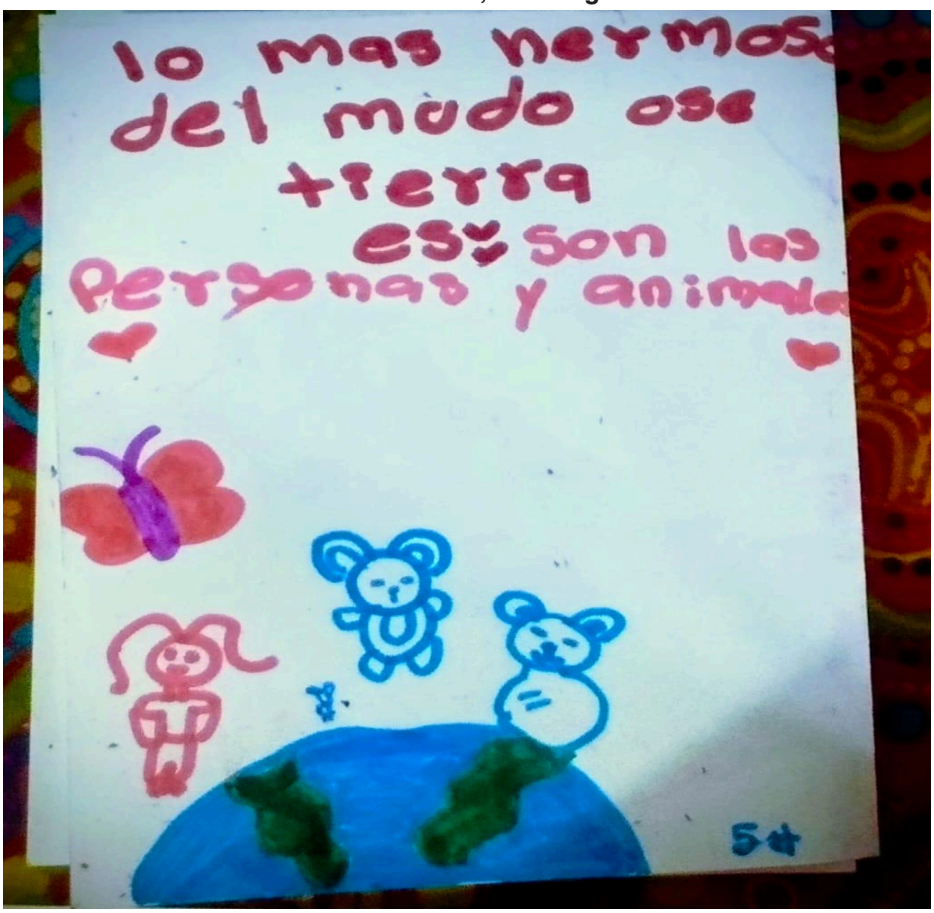
c. ¿Puede el teatro mejorar la convivencia y motivar apropiación ciudadana?

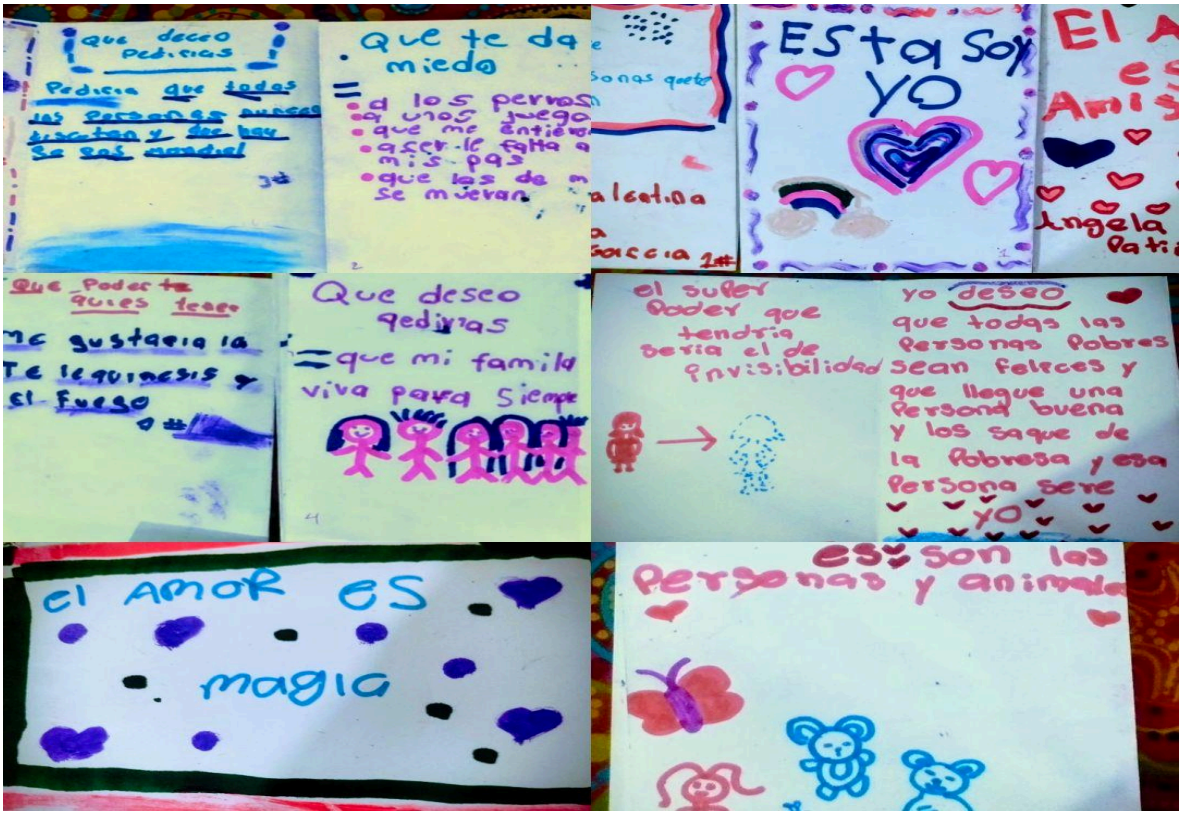
Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes o una técnica desarrollada, sobre la experiencia y saberes del grupo o laboratorio respecto a las oportunidades de incidencia:

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.

lo mas hermoso
del mudo ose
tierra
es son los
personas y animales

Los participantes del laboratorio de creación escénica de La Pradera, son jóvenes apasionados y creativos que se reúnen para explorar el mundo del teatro y el arte, viven en un barrio humilde pero lleno de vida donde la imaginación y la creatividad son fundamentales para su crecimiento.

La gran mayoría son líderes naturales y enamorados del teatro, son seguros, carismáticos, siempre tienen ideas nuevas para la obra, les encanta bailar, cantar y proponer pasos para las coreografías,

En este laboratorio hay dos niños con un talento especial para la escritura y el arte en general, expresan de manera poética y clara su sentir y su visión del mundo, ambos quieren ser escritores, son Steward Arenasy Sneheider Cardenas.

Noraanyelis Pacheco, la participante con menos edad, que tiene 6 años cumplidos, expresa lo mucho que le gusta el laboratorio y que siempre había deseado participar de clases de teatro, siempre está explorando y descubriendo nuevas cosas, le encanta dibujar a su familia, a sus profesoras y a los amigos, tiene talento.

En este laboratorio los participantes son amigos y solidarios les gusta explorar e improvisar, se motivan por lo los ejercicios propuestos, son curiosos y siempre están aprendiendo algo nuevo, les gusta trabajar en equipo y colaborar para crear algo hermoso, son apasionados y están dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, crear obras de teatro que inspiran y educan a la comunidad, desarrolla habilidades para la vida, fomenta la creatividad y la imaginación, en los Participantes de la pradera los cuales encuentran en el laboratorio un espacio seguro y divertido donde se sienten valorados.

A preguntas como qué es lo que más les gusta hacer en su tiempo libre, los participantes responden que el deporte, algunos el fútbol como María José Ciro quien es una apasionada y practicante, también Alexis nos cuenta como

práctica gimnasia y porrismo disfrutando de la cancha de la pradera donde tienen espacio abierto para practicar y divertirse en medio de la naturaleza ya que este espacio está rodeado de árboles hábitat de pájaros y mariposas.

A preguntas como qué profesión quisieran ser cuando sean adultos, Alexis respondió que le gustaría ser diseñador de modas,muchas quieren ser doctoras, otros escritores como Steward y Sneider.
Salomé, Noranyelis y Yeikerlis quieren ser actrices y bailarinas.

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

Cuando les pregunto si se sentían seguros en su barrio contestaron que el 50% seguros, ya que a veces el barrio se veía inmerso en situaciones de violencia.

Con respecto a la movilidad, se movilizan caminando para llegar a sus lugares de estudio, donde sus amigos, a sus juegos, incluso bajan hasta los hasta Santa Lucía donde también disfrutan mucho y a la piscina de los Alcázares.

Para estos participantes es fácil, hacer amigos y compartir, aún así hay una participante, Mía Antonela Alvarado, que expresa que ella no tiene amigas, aunque Yeikerlys siempre le dice que ella si es su amiga, ambas estudian en la escuela La Pradera.

Al preguntarles sobre si se sienten felices y seguros en sus casas, todos responden que sí se sienten amados y cuidados por sus padres, que aunque jóvenes, hacen todo para que ellos sean felices, se sienten agradecidos por lo que tienen, por su vida y por las oportunidades que se les ofrecen.

también se sienten seguros de sí mismos y de sus logros, son conscientes de que hacen las cosas con compromiso, amor y autovaloración.

A través de laboratorio los participantes despiertan una sensibilidad interna y esto se convierte en la base, desde dónde se construye todo.

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 ?

esta fueros sus respuestas

- a través del teatro recordamos las historias de donde vinimos y podemos contar lo que pasó y lo que queremos que pase bonito en el futuro.

- El teatro nos permite mostrar y recrear nuestro mundo, nuestras fiestas, la naturaleza, los países y aprendemos de la diversidad de nuestro planeta.

- En el teatro usamos el cuerpo para decir cosas que a veces no se pueden decir con palabras como cuando queremos mostrar tristeza o alegría.

- En el teatro usamos palabras gestos y música para contar cosas que nos pasan es como si todos los sentimientos se unieran para decir algo importante sobre nosotros.

- Salomé Ciro respondió que para ella el teatro era muy importante ya que le permite hablar en publico, bailar, conocer diferentes historias, personajes y enseñar a otras personas, a cuidar, respetar y querer nuestra historia.

- Sneider Cárdenas respondió que el teatro es una forma donde podemos pensar en lo que pasó en nuestro territorio y en cómo queremos que sea es como sembrar memoria con las emociones.

- El teatro nos permite hacer, escenografia con cartón, tela, pintura, permitiéndonos usar muchos lenguajes, como el cuerpo, la música, los colores, es como si todo hablara al mismo tiempo.

