Bitácora

Sistematización de la experiencia

DATOS DE CONTEXTO

Red: CREACIÓN ESCÉNICA **Énfasis (lote):** LOTE 1 – CIRCO SOCIAL

Laboratorio de Creación (Grupo): LABORATORIO GUILLERMO VÉLEZ

Participantes (Comuna, Barrio, etc.): COMUNA 4 - ARANJUEZ

Fecha: OCTUBRE 02 – 07 – 09 – 14 – 16 – 21 – 23 **Horario**: 8:00am – 10:00am

Lugar: INSTITUCIÓN GUILLERMO VÉLEZ **Artista Formador**: VALERIA MONTOYA RESTREPO

1. OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

Durante el desarrollo del proceso se pudo evidenciar un crecimiento significativo en la capacidad de expresión y en la confianza escénica de los y las participantes. La exploración de las diferentes técnicas teatrales, desde la palabra y los poemas hasta las partituras corporales, permitió que cada joven conectara con su propia voz y movimiento, generando propuestas auténticas y significativas. Se observó que los participantes respondieron con gran entusiasmo y curiosidad a los ejercicios de experimentación, demostrando disposición para arriesgarse, explorar emociones y construir colectivamente. La integración de los verbos, los sueños y los límites como elementos centrales del performance fue un recurso potente que permitió que la experiencia artística trascendiera lo escénico y se reflejara en la vida cotidiana de cada joven. Al mismo tiempo, surgieron retos asociados a la atención sostenida y a la coordinación grupal, especialmente cuando se trabajaba en la construcción de estructuras más complejas como las partituras corporales. Esto evidenció la necesidad de mantener rutinas claras y apoyos visuales o gestuales que facilitaran la comprensión y la conexión entre los participantes. En términos generales, la exploración artística mostró que cada joven es un creador activo, capaz de aportar ideas, emociones y movimientos propios, y que el acompañamiento respetuoso y flexible de la artista formadora es fundamental para que estas expresiones florezcan. El proceso reafirmó que el arte no solo desarrolla habilidades técnicas, sino que también fortalece la autonomía, la creatividad y el sentido de pertenencia al grupo.

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 …)

Durante los encuentros, se fortalecieron capacidades fundamentales como la imaginación, a través de la exploración de acciones, sueños y límites; y el pensamiento crítico, al reflexionar sobre sus experiencias, emociones y la construcción de significado en el escenario. Se observó un disfrute activo en cada actividad, donde el juego, la experimentación y la creación colectiva se convirtieron en motores de aprendizaje y autoconocimiento. La práctica constante del arte fomentó también la práxis ética, al reconocer la importancia del respeto, la inclusión y el cuidado del espacio y de los compañeros en el proceso creativo. Los momentos de trabajo en equipo favorecieron la afiliación y la conexión grupal, permitiendo que los jóvenes desarrollaran sensibilidad hacia los demás y hacia sus propios procesos internos. Asimismo, la exploración artística promovió la apropiación de la realidad del territorio, pues los ejercicios de observación, interpretación y representación les ofrecieron herramientas para entender cómo pueden incidir en su entorno desde el arte, reconociendo su capacidad de generar transformación y diálogo cultural. En conjunto, el proceso evidenció que el arte no solo es un medio de expresión, sino también una herramienta poderosa para fortalecer capacidades cognitivas, emocionales y sociales, así como para promover la reflexión crítica, la sensibilidad y la participación activa en la construcción de su propio entorno cultural y social.

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

Diversidad de estilos de aprendizaje y expresión: Cada participante mostró formas únicas de conectar con el cuerpo, la palabra y la imaginación. Esto evidenció la necesidad de adaptar ejercicios y tiempos a los distintos ritmos y modos de aprendizaje.

Capacidad de riesgo y experimentación: Fue notable cómo, a medida que avanzaba el proceso, los jóvenes se atrevían a explorar movimientos, gestos y emociones más complejas, demostrando valentía y confianza en sí mismos.

Integración de experiencias individuales en lo colectivo: El laboratorio logró tejer sus acciones, sueños y límites en un performance coherente, evidenciando la importancia de la cooperación, la escucha activa y la atención a los demás.

Bitácora

Sistematización de la experiencia

Sensibilidad y empatía desarrolladas: A través de las dinámicas de afiliación y contextualización, los participantes mostraron mayor empatía, respeto por los límites del otro y capacidad de reconocer y valorar las diferencias dentro del grupo.

Conexión entre lo artístico y lo personal: Se observó que los procesos creativos tenían un impacto directo en la autopercepción y la confianza, reforzando que el arte se convirtió en un espacio de autoconocimiento, expresión y valoración de sí mismos.

Ámbitos de mejora en la estructuración escénica: Algunos ejercicios que implicaban coordinación grupal más compleja requerían mayor apoyo visual y guía, lo que puede optimizarse en procesos futuros para fortalecer la coherencia en escenas largas o multi partes.

Rituales y hábitos de preparación: Los rituales de preparación y cierre fueron muy significativos, pero aún existe la oportunidad de consolidar rutinas individuales y colectivas que fortalezcan la presencia escénica y la regulación emocional antes y después de cada presentación.