**INFORME FINAL**

**COORDINADORA PEDAGOGICA**

**Yacqueline Salazar Herrera**

*Análisis final (texto) realizado por el coordinador pedagógico, donde tenga presente las observaciones realizadas por los artistas formadores en sus bitácoras y agudamente detallado en la información de los logros obtenidos en la generalidad del proceso y en las particularidades de lo vivido en cada Laboratorio (desde lo formativo, artístico y la gestión), además, dar a conocer las miradas estéticas asumidas en el proceso, el aporte social a los participantes, y la posibilidad del ejercicio final de ser un material de proyección en el año 2025. Puede finalizar con una conclusión o reflexión que plantee propuestas para el proceso de la RCE en el año 2025.*

Como lo enunciamos en el primer informe: *"Este año, el lote 12 con el énfasis de Dramaturgias Escénicas continúa profundizando sobre el eje de la* ***Dramaturgias Escénicas*** *pero esta vez haciendo énfasis sobre* ***"EL TEATRO COMPROMETIDO",*** *así cada Laboratorio definirá un tema abordar en este macro y aplicará la metodología definida desde el énfasis para llevar a cabo la indagación, proceso y muestra final, algunos de los temas a trabajar son:* ***MIGRACIÓN, EXILIO, EMPODERAMIENTO FEMENINO".***

Próximos a finalizar este proceso de la Red de Creación Escénica año 2024 con nuestro énfasis "Dramaturgias Escénicas" podemos decir que estamos altamente satisfechos con el proceso y con los resultados del mismo. Este año el Equipo Artístico y Formativo de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, definió una indagación desde el Teatro Comprometido, con especial interés el tema del exilio y las diversas formas de entenderse, sentirse y vivirse, por parte de cada uno de los participantes. Así, desde cada Laboratorio dependiendo del diagnóstico, las edades y disposición al tema, se abordó la temática general.

**Los Laboratorios integrados por niños y niñas, tanto en el barrio El Chagualo como en San Cristóbal**, trabajaron sobre el tema de los sueños, sobre la idea de que los niños y niñas de nuestro Distrito y de nuestro país, tienen el derechos a cultivar y  a vivir sus sueños en paz y armonía con su comunidad  y con el apoyo de su familia y de la institucionalidad. El proceso con cada uno de estos laboratorios fue de co-creación, el artista Formador Gustavo Montoya era el guía que les brindaba elementos de iniciación teatral como manejo de espacio, de la voz, del cuerpo, con herramientas como la improvisación y elementos para la escritura hacia un texto que detonara un ejercicio escénico.

En este proceso fue fundamental el ánimo, entusiasmo, acompañamiento y apoyo creativo de varias madres y padres de familia que se involucraron de lleno en la creación y aportando ideas sobre la música, elementos audiovisuales, y entre ellos, los niños y niñas y el Artista Formador definieron la parte estética de cada uno de los dos ejercicios presentados en la muestra final.  Es bueno hacer énfasis en que el Laboratorio de El Chagualo está conformado en la actualidad por 11 niñas, 1 niño y 3 madres de familia activas en todo el proceso, este sigue siendo un laboratorio de empoderamiento femenino y la muestra de su ejercicio titulado “Se robaron la luna”, vemos niñas y adolescentes expresándose con fuerza y con personajes que hablan de libertad de expresión con en el caso de la Poeta  de la Astrónoma.

También el el Laboratorio de San Cristóbal, vemos a muchas niñas con fuerza en la escena, que actúan, cantan y bailan y también nos chicos muy talentosos, especialmente en la escritura del texto, salido de improvisaciones del mismo grupo pero que se consolidan en texto con el liderazgo de algunos de los integrantes.

**En el caso del Laboratorio de Teatro Tango**, ha sido una gran experiencia de trabajo interdisciplinar bajo la dirección del Artista Formador: Dramaturgo Alberto Sierra Mejía. Esta idea-hipótesis lanzada como propuesta a la Alcaldía de Medellín ha sido de las experiencias más gratificantes en este periodo de la Red de Creación Escénica 2024- RCE.

A pesar de no tener el compromiso como entidad cooperante de realizar un Laboratorio Interdisciplinar, para la Corporación Ateneo y su equipo artístico y pedagógico, se hace necesario contar siempre con un Laboratorio de experimentación e innovación dentro de los objetivos de consolidar la RCE. Así, se invitó a la Escuela de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín, ha ser una aliada en la conformación de este Laboratorio, de tal manera que se logró inscribir a la mitad del grupo con la Escuela de Tango y la otra mitad, a través de convocatoria de personas con alguna experiencia escénica de la RCE y de otros grupos y escuelas de teatro de la ciudad.

El trabajo asumido por el artista Formador fue intenso y retador pues los músico entre cantantes, bailarines e intérpretes no contaban con herramientas de teatro para enfrentar la escena y por su parte los que llegaron desde el teatro debían tener paciencia, y apertura a los mundos imaginados y propuestos por los músicos para la creación conjunta. Otro reto fue el encuentro intergeneracional, 18 participantes entre jóvenes de 18 a 25 años, otros de 30 a 45 y una integrante de más de 60 años. Así mismo se logró una buena integración para que al final del proceso se sintieran como equipo, como un solo grupo. Se logró forjar, además del colegaje, buenas amistades.

El resultado final del proceso fue el ejercicio escénico: "COMPAÑÍA TEATRAL LOS MUERTOS EL DILEMA presenta: ENTRE TANTO TANGO", una propuesta

en la que cada uno de los integrantes del Laboratorio tiene su momento especia de participación en  la historia y que a su vez colabora cada uno en otros cuadros d eso compañeros y compañeras, para lograr en conjunto una ejercicio de muy buena factura y aceptación por parte de los primeros espectadores. Las temáticas abordadas hablan de limbo y aparecen sus recuerdos temáticas como el amor, las drogas, la inocencia en contra de las mujeres, la diversidad sexual, el sida, entre otras interesantes temas a reflexionar y que el teatro pone en escena para ser pensadas y completadas por los espectadores.

**En el caso del Laboratorio Base Ateneo,** es un equipo que se viene consolidando hace varios años, al inicio llegaron muchos interesados e interesadas en hacer parte de la Red de Creación Escénica pero las ocupaciones de trabajo, los compromisos de estudio y otros factores hicieron que quedaran los más constantes y disciplinados 12 personas terminaron el procesos y lograron participar de la muestra.

Este Laboratorio trabajó sobre la obra “NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES” de Arístides Vargas y con esa estructura y la guía y herramientas brindadas por el Artista Formador en capacitaciones de elementos básicos de escritura dramática, lograron dialogar con la pieza y poner ahí, sus propias ideas, historias y preocupaciones en la escena, en es versión de la obra.

En este trabajo se evidencia de manera muy clara el propósito de este año en a RCE de abordar el tema del exilio, la migración y sobre todo los exilios internos de cada ser, una alusión al concepto del insilio, en el que una personas se ve obligada a permanecer en silencio en su propio país lo que le hace sentir ajena en su propia tierra.  En el caso de esta versión de la obra los integrantes del Laboratorio Base Ateneo, exploran diversas maneras de sentirse ajeno, ya sea en

la relación de pareja, por circunstancias de salud, la nostalgia de lo vivido en otros tiempos, la familia, los problemas del poder y la violencia, la soledad, entre otros.

**LOS LABORATORIOS Y EL TERRITORIO:**

Dentro de los propósitos de Ateneo con la RCE este año estaba:

> *"Se realizarán proceso de continuidad con los Laboratorio de niñas y niños de El Chagualo en la Comuna 10 La Candelaria, el Laboratorio de niños y niñas de San Cristóbal Comuna 60, el Laboratorio Base de Ateneo de jóvenes y adultos, y se tendrán un proceso nuevo con el cuarto Laboratorio".*

Se logró conformar cuatro Laboratorios de Creación Escénica, dos de niños y niñas y dos de jóvenes y adultos.

El Laboratorio de Creación Escénica de niñas y niños de El Chagualo con su sede en la Unidad Residencial el Paseo Sevilla, Comuna 10 La Candelaria.

El Laboratorio de Creación Escénica de niños y niñas de San Cristóbal en la UVA San Cristóbal que acogió familias del Corregimiento de San Cristóbal y de la Comuna 7 Robledo.

El Laboratorio Base Ateneo con jóvenes y adultos de todo el Distrito con sede el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Y el Laboratorio de Creación Escénica de Teatro Tango, con jóvenes, adultos y adultos mayores de las áreas de música y teatro de diversas comunas y corregimientos de Medellín.

**Relación con el territorio:**

En esta ocasión se tuvo una relación y comunicación permanente con los líderes de cada uno de los territorios, de las sedes y de los laboratorios.

En el Caso del Barrio el Chagualo, se contó con el préstamos de la sede del Salón Social de la Unidad Residencial Paseo Sevilla quienes se vincularon con el espacio para acoger la Red, con ellos mismo se logró realizar una actividad final de proyección del Laboratorio dentro de la unidad en una celebración de las Familias que la habitan. También contamos con el acompañamiento permanente de las madres de familia que viven en la unidad para el mejor funcionamiento del Laboratorio. Por otro lado se invitó a los líderes de la JAL de la comuna 10 a asistir a las Muestras finales y se les compartió información de otras actividades de la RCE en la comuna 10.

En San Cristóbal se tuvo como sede la UVA Nuevo Occidente, con una gran colaboración e interés por parte del Coordinador Daniel Gaviria y su grupo de trabajo que siempre estuvieron atentos a lo que pudiera necesitar el Artista Formador Gustavo Montoya para los encuentros y ensayos. Además las Familias vecinas de la zona ayudaron a mejorar la convocatoria y mantener siempre un buen grupo de niños y niñas asistiendo a las sesiones programadas.

El Laboratorio de Teatro Tango se conformó en alianza con la Escuela de Tango que hace parte de la Red de Escuelas de Músicas de Medellín, se contó con el apoyo de Sandra Arboleda, directora de la Escuela de Tango.

Y Laboratorio Base Ateneo contó con todo el apoyó del todo el personal del Centro Cultural Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Los grandes aliados de la RCE este año fueron: Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito de Medellín, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, UVA Nuevo Occidente, Unidad Residencial Paseo Sevilla, Escuela de Tango de Medellín, Cultura Parque de la SCC, Laboratorio Escénico Ateneo, Azul Crisálida Teatro

U.P.B., 23 Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, Casa de la Cultura Ávila, Corporación Superarse, TeatroPuerto de Chile, Hostal Casa Cultural Viboral del Carmen de Viboral.

**LA METODOLOGIA:**

Sobre la metodología planteada y aplicada en el proceso, podemos decir que en general funcionan muy bien las etapas de trabajo que hacen parte a del ADN del trabajo pedagógico de Ateneo, con las tres fases de instalación, modulación y transgresión y que estas fases recogen y agrupan las particularidades de trabajo con niños, niñas, jóvenes, adultos o con un laboratorio interdisciplinario e intergeneracional.

En la aplicación de la metodología con los niños y niñas de los Laboratorios de Chagualo y San Cristóbal, nos da la impresión de que se requiere unos dos meses más de trabajo en la etapa de instalación para poder brindar los elementos básicos en esos 2 primeros meses y luego poder aplicar el cronograma como se viene haciendo, es una hipótesis que se analizará con detenimiento para buscar que ajustes requieren los cronogramas para lograr todos los objetivos propuestos

En cuanto a la aplicación de la metodología en el Laboratorio de Teatro Tango, hubo que hacer ajustes y variaciones para lograr equilibrar los conocimientos y ausencia de experiencia en algunos temas escénicos por parte de los participantes. Pero con la gran experiencia del Artista Formador Alberto Sierra Mejía se logró equilibrar estos aspectos para generar un trabajo colectivo.

Con el Laboratorio Base Ateneo se ha logrado implementar de manera más rigurosa la metodología dada la experiencia acumulada de los integrantes de este

Laboratorio en que algunos llevan 3 años seguidos con la RCE. Así, se dedicó más tiempo a indagar sobre la pregunta problematizadora y hubo tiempo para dar más herramientas de escritura hacia una dramaturgia escénica basados en una obra ya escrita.

**LOGROS:**

El mayor logro de este proceso fue ver la alegría y satisfacción reflejados en los rostros y voces de los participantes de todas las edades, tanto en la presentación de las muestras finales como en la reunión de evaluación.

- Se logró conformar los cuatro laboratorios de acuerdo a la propuesta.
- Se logró mantener el mínimo de integrantes de cada laboratorio hasta el final del proceso, unos con más integrantes que proceso pero todo con mucho compromiso.
- Se logró una comunicación más continua entre la Coordinación Artistas Formadores y los integrantes de los Laboratorios, también con los de los padres, madres de familia y líderes de las sedes.
- Se logró presentar unos ejercicios escénicos de gran calidad y factura en las muestras finales de la RCE 2024.
- Se logró convocar gran número de espectadores para las muestras finales realizadas en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.
- Se logró un trabajo colectivo permanente entre la Coordinadora pedagógica y los Artistas Formadores, elemento esencial para el buen desarrollo del proyecto.
- Los grandes logros obtenidos en este periodo son en gran medida resultado del compromiso del equipo de Artistas Formadores y el Equipo Ateneo en destinar muchas horas de trabajo extra a estar atentos a los Laboratorios.

**DIFICULTADES Y PROPUESTAS:**

- Se presentaron dificultades de convocatoria de nuevos integrantes en el Laboratorio de el Chagualo, pero las integrantes que ya venían en el proceso mantuvieron el Laboratorio en un buen nivel de trabajo y crecimiento.

  *P: Se propone realizar un trabajo continuo de convocatoria y pre inscripciones durante el primer semestre para lograr el número de personas que faltan.*

- Hay algunas dificultades para el manejo de formatos y entrega de información a la Alcaldía.

  *P: Se propone revisar todo los formatos, seguir simplificando el número de ellos para facilitar la entrega de informes y no repetir información, procurar que todo se vaya ingresando a una sola plataforma que se vaya alimentando de manera continua.*

**PROYECCIÓN EN EL AÑO 2025**

En el mes de febrero después de la etapa de vacaciones, desde la Corporación Ateneo retomaremos el contacto con los Laboratorios de jóvenes y adultos para generar un proceso de ensayos, mejorar los ejercicios y llevarlos a una versión de propuesta escénica y compartir con el único algunas funciones en el mes de febrero en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Después de esto, Los dos trabajos **“NUESTRA SEÑORA DE LAS NUBES” y “ENTRE TANTO TANGO”** con la dirección del Artista Formador Alberto Sierra

Mejía, quedan listos para recibir propuestas y apoyo para la proyección en el primer semestre del año 2025.
Esperamos poder participar en la Semana del Teatro en el mes de marzo y en Junio en algún evento del mes del tango en Medellín, estaremos atentos a diálogos con la Alcaldía para ver posibilidades de apoyo.

En cuanto a los ejercicios montados con los Laboratorios de niños y niñas de El Chagualo y de San Cristóbal, el más completo y trabajado es **SE ROBARON LA LUNA** de El Chagualo, este trabajo s se puede compartir en diversos escenarios de Medellín y Antioquia si se cuenta con un apoyo económico que cubra la contratación del Artista Formador para la realización de algunos ensayos y por supuesto todo la parte logística para las niñas, el niño y sus madres de familia (transporte con seguro, alimentación, garantías de calidad espacios y parte técnica, etc.).

Estaremos atentos a posibilidades de mantener activos estos trabajos escénicos y poder mantener viva la llama de la Red de Creación Escénica en el primer semestre del año, mientras llega un nuevo proceso de la RCE.