SEGUNDO INFORME DEL %35

RED DE CREACIÓN ESCÉNICA CIUDAD DE MEDELLÍN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 4600101482 DE 2024

Corporación Cultural Renovación
Secretaría de Cultura Ciudadana - Alcaldía de Medellín

MEDELLÍN- COLOMBIA
2024

Contenido

1. Componente de Formación 3

1.1 Caracterización: 3

1.2 Informe de avance Laboratorios 11

1.2.1 Laboratorio de creación 1: Desde lo Alto. Comuna 6 11

1.2.2 Laboratorio base: Metamorfosis. Comuna 6 13

1.2.3 Laboratorio de creación 3: Danza Teatro. Comuna. 5 14

1.2.4 Laboratorio de creación 4: Katapis. Comuna 5. 16

1.3 Guías pedagógicas 18

1.4 Bitácoras. 18

1.5 Constancias de participación: 18

1.6 Mesa Interna de Planeación y seguimiento 18

2. Componente de proyección 21

2.1 Circulaciones 21

2.2 Coberturas 23

2.3 Intercambios. 26

3. Componente Interinstitucional 26

3.1 Mesa de formación Interinstitucional Red de Prácticas Artísticas y Culturales. 26

3.2 Encuentro de Coordinadores Red de Creación Escénica 27

1. Componente de Formación

El presente informe comprende los avances correspondientes a la ejecución técnica del proceso de la Red de Creación Escénica durante el periodo del mes de julio y algunas actividades del mes de agosto, específicamente en el componente de proyección.

Respecto al mes de julio relacionamos las siguientes actividades: caracterización de los laboratorios, encuentros por laboratorio, circulación, mesas internas del equipo y planeación de las proyecciones (circulaciones, coberturas e intercambios). También se relacionan los productos específicos de cada laboratorio: guías pedagógicas, bitácoras, constancias de participación y registro fotográfico.

Adicionalmente, se incluyen dos actividades del mes de agosto, correspondientes a una circulación y dos coberturas.

1.1 Caracterización:

La caracterización de los laboratorios se realizó mediante el diligenciamiento del formato sugerido por la coordinación general del proceso de la Red de Creación Escénica. Dicho formato fue ajustado y enriquecido con preguntas orientadoras en cada uno de sus componentes con el fin contextualizarlo al énfasis del proceso y la propuesta pedagógica de la Corporación Renovación, así como al reconocimiento de las dinámicas propias del territorio y de los participantes.

Para su implementación los artistas formadores utilizaron dos estrategias: la primera, realizar conversaciones intencionales con los participantes en las que todos iban respondiendo de

manera directa las preguntas planteadas. La segunda estrategia, fue integrar las preguntas de manera espontánea en el desarrollo cotidiano de algunos talleres, dando posibilidad a que los participantes respondieran de manera aleatoria y voluntaria.

El formato se abordó desde tres componentes principales:

- **Componente 1: Aspectos de exploración artística**

En este apartado indagamos por la experiencia, los saberes previos e intereses en el campo artístico. Nos interesaba conocer sus percepciones en torno a lo qué es el teatro de calle, cuánto tiempo llevaban en el proceso, si habían tenido acercamiento a otras expresiones escénicas y cuáles son sus referentes teatrales, qué teatros han visitado y si recordaban obras específicas.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio.

En este componente las preguntas estuvieron orientadas a comprender las dinámicas de los barrios de incidencia para identificar desde la perspectiva de los participantes las problemáticas, fortalezas e impactos del arte en los procesos de transformación territorial. De esta manera indagamos por la trayectoria de los niños, niñas y jóvenes en las comunas, sobre cuáles son sus lugares seguros o de vulnerabilidad, y su mirada sobre el proceso de formación escénica como espacio creativo para resignificar el territorio.

Componente 3: Oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad, desde el arte.

Finalmente, en este componente nos enfocamos en las preguntas por las relación de los participantes con el arte, el sentido que le otorgan a la práctica estética del teatro en sus vidas y en los espacios cotidianos que habitan. De esta manera formulamos preguntas que permitieran

reconocer sus compresiones sobre el arte, así como sus aportes e impactos al bienestar individual y colectivo.

A continuación, se relacionan algunos de los principales hallazgos en cada grupo, de acuerdo con los componentes descritos anteriormente:

Laboratorio 1. Desde lo Alto: los y las participantes de este semillero en su mayoría son adolescentes y jóvenes que han participado en procesos con la Corporación Renovación, por lo menos dos años previos. Otros son nuevos en el proceso y buscan a través de esta experiencia una posibilidad para ocupar su tiempo libre y darle sentido a su cotidianidad. Algunos de ellos se han vinculado también a otras experiencias del territorio con enfoque artístico como CABE y la banda musical. Asocian el teatro de calle con la experiencia de la comparsa, el maquillaje y los recorridos en zancos. Destacan la importante labor que tienen los personajes teatrales para animar a la gente en las calles y generar interacción con el transeúnte. Es un grupo que ha tenido la posibilidad de participar en circulaciones y jornadas de intercambio con otros grupos artísticos en formación. Es un grupo maduro en el manejo de la técnica de zancos, pero les falta cualificación en otros aspectos escénicos y fortalecer las relacionales interpersonales.

El 80% de los adolescentes y jóvenes del grupo, nacieron y han habitado toda su vida en barrios de las comunas 5 y 6, principalmente La Esperanza. El 20% restante son jóvenes que han migrado a este territorio. En general afirman sentirse a gusto con el sector, reconocen como espacios seguros La unidad deportiva Rene Higuita, la Corporación Renovación, la I.E La Esperanza, sus casas y sus familias. Con relación a los lugares de riesgo, donde podrían sentirse vulnerables uno de los participantes afirma que, en el Picacho, porque allí se veían muchas armas, y eso le daba temor porque en algún momento lo amenazaron. Algunos manifiestan que uno de los principales problemas del sector es el microtráfico, sobre todo en ciertos espacios comunes como la Cancha. Es un grupo de jóvenes en alto riesgo, que vale la pena ser acompañado psicosocialmente.

En cuanto a sus opiniones frente al arte y el teatro, conceptualmente lo asocian con las representaciones y la posibilidad de entretener a las personas. Manifiestan que hasta el momento ha sido importante porque les ayuda a ser mejores personas, resaltan que montar en zancos les ha permitido afianzar la confiar en sí mismos y sus compañeros, a tener un mejor trato con los demás, a comunicarse mejor, aunque reconocen que aún les falta mucho en este aspecto. También hablan de la salud mental y física. Una de las participantes, por ejemplo, recién acaba de pasar por un proceso de cáncer y otros dos adolescentes perdieron a sus padres hace algunos años. En este sentido, reconocen que el teatro representa un apoyo emocional porque les brinda otras posibilidades para "distraerse", no estar pensando todo el tiempo en esos episodios dolorosos y recaer en estados complejos de depresión y ansiedad.

Laboratorio Base Metamorfosis: el 70% de los y las participantes de este laboratorio han participado previamente en experiencias de teatro comunitario, también han explorado otras expresiones artísticas como la música, la danza y la pintura. Algunos reconocen conceptos de teatro, música y otras áreas de las artes lo que permite una agilidad para el desarrollo del proceso formativo de los otros. La mitad del grupo participó en el mismo laboratorio durante el 2023. Tienen aproximaciones al teatro de calle y lo relacionan con la creación en espacios no convencionales como una alternativa frente a la falta de espacios idóneos en ciertos sectores de la ciudad como los teatros que contengan los elementos y herramientas necesarias para la acción dramática. La mitad del grupo manifiestan conocer algunos teatros y haber participado en obras como "Al Aire" del teatro Escena3, "Las Suplicantes y la fiesta de la muerte" de la corporación Renovación, "La Metamorfosis" del teatro Oficina Central de los Sueños, "La verdadera historia de Caperucita Rojas" del teatro Escena3, y "El Clownjuro" de Agite teatro. Sin embargo, la otra mitad reconoce no tener esta experiencia como espectadores.

Con relación al territorio la mayoría del grupo es consciente de las problemáticas del territorio respecto a la existencia de grupos al margen de la ley, las fronteras invisibles, de espacios de tolerancia para el consumo de drogas, de algunos casos de violencia intrafamiliar y vulneración

de derechos de las mujeres. A menudo se dialoga sobre aspectos relevantes del contexto más cercano, con el fin de cultivar una percepción crítica y de transformación de imaginarios y prácticas. Reconocen como espacios seguros “El colegio, los centros culturales, algunos escenarios deportivos” y como espacios vulnerables o de riesgo “En algunos alrededores de canchas, calles y esquinas, en el hogar, en el colegio, cerca de la policía”. Evidenciamos que, en este sentido, algunos espacios como el colegio guardan una doble connotación.

Perciben el arte como la posibilidad de expresar sus emociones, pensamientos, ideas y todo aquello que los atraviesa de manera sensible desde lo cotidiano como; la familia, el amor, el barrio, los amigos. Valoran el teatro porque consideran que aporta a transformar la sociedad desde asuntos cotidianos que ellos y ellas viven constantemente, como aprender a gestionar las emociones, mantener la mente ocupada, desarrollar su creatividad y adquirir herramientas para comprender su realidad. En sus palabras: “El teatro ayuda a cambiar el pensamiento de la gente, los vuelve más tranquilos y amorosos” “El teatro genera pensamiento crítico”, “yo quisiera transformar las palabras de odio de la gente por palabras poéticas que hagan la paz”. “Porque siento que puede ayudarles a entender sus problemas” “Porque aquí se pasa muy bien y divertido” “Porque me siento segura y se otras podrían estarlo” “Porque se mantiene la mente ocupada y fuera de los malos hábitos”. A nivel social consideran que el arte ayuda a transformar imaginarios y prácticas arraigadas en la violencia y brinda otras posibilidades para pensar la resolución de conflictos.

Finalmente, la mayoría de los y las participantes del laboratorio manifiesta querer profundizar más sobre el teatro de calle ya que encuentran en él la posibilidad de expresar no solo su lectura del mundo que les rodea, sino la posibilidad de desarrollar diversas habilidades desde lo comunicativo y lo experiencial, lo cual les puede aportar en un futuro cercano para poder tener mejores oportunidades laborales, en la medida en que han desarrollado mayor confianza y seguridad en sí mismos.

Laboratorio 2. Danza Teatro: este laboratorio cuenta con una trayectoria de 9 años participando en los procesos de formación de la Red de Creación Escénica. De esta manera, aunque el grupo está integrado por personas con discapacidad, reconocen cuando se habla de teatro de calle, es decir es un concepto muy familiar para ellos, aunque no lo definan claramente. Durante este tiempo también han tenido la posibilidad de presentarse en escenarios importantes de la ciudad como el Teatro Pablo Tobón Uribe, Teatro Metropolitano y el Teatro de la Universidad Medellín, lo que da cierta experiencia en el proceso, considerando además que han tenido acercamiento a otras expresiones como la danza, las manualidades, los deportes coreográficos, la pintura y la música. Solo hay dos personas nuevas con relación a los años anteriores.

Todos los y las participantes que conforman el grupo cuenta con un muy buen trabajo en equipo, se les nota el deseo de aprender nuevas técnicas desde lo teatral que les permita llevar a cabo diferentes montajes teatrales en donde se ponga de manifiesto sus sentires e imaginarios. Tienen muchas habilidades ya ganadas con los procesos que han vivido anteriormente en cuanto al manejo de espacio, la improvisación, el clown, la acrobacia, la creación colectiva, el manejo del espacio escénico, los títeres y montajes de obras complejas con múltiples técnicas. Más su mayor fortaleza es ser cuidadores de ellos mismos, ser líderes y lideresas de sus propios procesos de aprendizaje. Lo que más valoran de este espacio es que les ha permitido hacer amigos.

A lo largo de la trayectoria del grupo se han propiciado múltiples reflexiones alrededor de temas sensibles a su interés como lo han sido diálogos profundos sobre sus sentires y percepciones sobre su propia condición de discapacidad, así mismo se ha planteado de manera orgánica una lectura crítica sobre la incidencia y relación que tiene el ser humano con su entorno, esto no sólo ha nutrido las temáticas de las puestas en escena, sino que le ha aportado positivamente a sus propias vidas.

Frente al reconocimiento de contexto, reconocen como espacios seguros la fundación Habilitemos, sus hogares, el laboratorio de Danza teatro y las clases que les brinda el INDER.

Entre tanto, como lugares de riesgo identifican algunas canchas de la comuna 5 en donde se consumen drogas, así como algunas calles y esquinas en donde habitan personas que consumen o roban. Llama la atención que la casa también aparece como territorio en disputa, por las condiciones y características propias de las familias que en ocasiones representan también lugares de vulnerabilidad. Por medio del diálogo abordado sobre las problemáticas detectadas en el territorio surgieron preguntas como: ¿a qué le tienes miedo? Muchos contestan que la muerte, el abuso y la soledad.

Cuando se les indaga por el teatro y su incidencia en el entorno, mencionan que es un lugar en que se sienten incluidos, sin discriminación por su condición. En sus palabras: "aquí somos felices y eso hace que queramos hacer las cosas bien, además aprendemos a querernos y respetarnos a nosotros mismos y a los demás, entre nosotros nos ayudamos si alguno nos necesita lo escuchamos. Además, las obras que montamos nos gustan porque con ellas expresamos las cosas que nos suceden y que a otras personas como nosotros también les puede pasar". Además, es un ejercicio de multiplicación de saberes porque hacen extensivos los aprendizajes a sus madres y cuidadores.

El diálogo permanente con ellos es influenciador hacia el amor, simplemente ese acto es incidente en la sociedad, tienen la capacidad de hacer caer en la cuenta el mal actuar de los que los rodean. Son pieza fundamental en la sociedad actual con sus múltiples capacidades excepcionales. El laboratorio de Danza Teatro se proyecta entonces a ser un proceso de incidencia del amor a la comunidad y la sociedad que los escucha y los observa por medio del arte teatral.

Laboratorio 3. Katapis: este laboratorio de niños y niñas se ha reconfigurado en su conformación. Cuenta con algunos participantes de procesos anteriores, pero la mayoría de los que asisten actualmente son nuevos. En este sentido, son muy pocos los que han tenido la oportunidad de ver obras de teatro o frecuentar uno. Los que dicen que si conocen o han visto obras de teatro aseguran no recordar dónde estuvieron. Con relación a la oferta cultural y

deportiva del territorio, dos de las niñas están participando de un proceso de formación en porrismo, dos de los niños están en fútbol, y una está en baile. Todos poseen muchas capacidades, tanto físicas, como intelectuales en lo que tiene que ver con el aprendizaje, además, se permiten explorar a través de los ejercicios que se empiezan a trabajar en este laboratorio.

Los niños están ubicados en el barrio Las Brisas, en la comuna 5, tenemos una niña de madre sustituta por situación de vulneración de derechos. Este un territorio relativamente tranquilo, el laboratorio se está desarrollando en La Junta de Acción Comunal, siempre los acompañan sus mamas o papas en algunos casos, la escuela donde estudian algunos se llama José Asunción Silva que está ubicada a dos cuadras de la J.A.C. Otros están en el preescolar que queda relativamente cerca al lugar de encuentro. La mayoría de sus padres trabajan durante el día y a veces son cuidados por una tía o hermanos mayores. El espacio que nos cedieron para realizar nuestro laboratorio es un lugar muy agradable, amplio, y con buena ventilación, muy adecuado para las actividades que se desarrollaran. Allí coinciden otros procesos artísticos como las manualidades y el judo.

De su barrio destacan como lugares seguros la casa, la escuela y en algunos casos la mamá o el papá. Destacan del laboratorio teatral que es un lugar donde se ríen, comparten con otras personas y pasan ratos agradables: “aquí aprendemos muchas cosas, acrobacia, teatro y a jugar”. En conversación con una de las madres, destaca que el niño que ha sido diagnóstico con déficit de atención e hiperactividad moderna ha presentado cambios significativos en su hogar porque ha mejorado su comportamiento y su capacidad de atención.

1.2 Informe de avance Laboratorios

1.2.1 Laboratorio de creación 1: Desde lo Alto. Comuna 6

Para este periodo el laboratorio Desde lo Alto concentró parte de su proceso formativo en preparar sus participaciones en las dos circulaciones realizadas y una cobertura que se planeó para la I.E La Esperanza pero que tuvo que ser reprogramada por el cruce de horarios con las actividades académicas de la institución.

Como parte del proceso formativo, durante los encuentros se enfatizó en los siguientes ejes temáticos: motricidad básica, manipulación de objetos, malabares básico y avanzado y, experiencias de transformación y conciencia motora. Temas que fueron abordados desde el juego y la lúdica para propiciar mayor conexión con los participantes. Es importante mencionar que como parte del trabajo corporal y considerando el esfuerzo que demanda por ejemplo los recorridos en zancos, se contempla siempre el calentamiento como preparación inicial para activar las articulaciones, los músculos y el ritmo cardiaco. Estos contenidos casi siempre se desarrollan a partir de una explicación y demostración inicial por parte del artista formador y posteriormente se llevan a cabo ejercicios prácticos que son desarrollados en parejas, por grupos de tres y cuatro personas permitiendo finalmente que en colectivo se construyan y socialicen esquemas escénicos que podrán ser tenidos en cuenta para el montaje final.

Por cada eje temático se plantearon los siguientes contenidos:

Técnica de motricidad y manipulación de objetos: Agarres, lanzamientos, numerología y ritmos.
-Juegos de malabar con: pelotas, bastones, aros, clavas, sombreros. etc.
-Combinaciones de zancos y el malabar: Lanzamientos, trayectorias, y juegos de manipulación y construcción de skates.

Los jóvenes se muestran receptivos y aprenden fácilmente la técnica. Se reconocen varios líderes dentro del proceso que son clave a la hora de apoyar a otros en la práctica. El grupo manifiesta un poco de indisciplina, pero se controla con la exigencia y el llamado a la atención y las prácticas constantes que se emplean en el proceso. Se ha hecho énfasis en el respeto, la solidaridad y la concentración que requiere cada ejercicio. Se convoca continuamente al dialogo con ellos para lograr un buen funcionamiento y desarrollo de las

actividades, enfatizando en la toma de conciencia sobre el trabajo individual y grupal encontrando su propio lenguaje de comunicación con los demás. Reconocemos que son jóvenes que se enfrentan cotidianamente con problemáticas complejas de índole personal y familiar como pérdidas, conflictos, abandonos, depresión, entre otras características que emergen a través la dispersión constante y los rasgos violentos y retadores que manifiestan en el relacionamiento con sus pares.

Se destaca la articulación con los y las jóvenes del laboratorio base Metamorfosis, con quienes compartieron el proceso creativo de las comparsas para el desfile Inaugural del Festival El Gesto Noble y el Desfile de Silleteros. Al respecto consideramos que fue un intercambio bastante significativo porque se retaron al trabajo con otros, a la cocreación y al desafío de vivir por primera vez la experiencia de participar en una comparsa de tanta exigencia a nivel artístico.

Posterior a la participación en ambos desfiles se ve la necesidad de fortalecer la capacidad de expresión, la creación de personajes y el manejo de público. Igualmente, es importante que se pueda fortalecer el liderazgo, la responsabilidad con los elementos y el cuidado colectivo. Se requiere poner atención a este colectivo por las condiciones y problemáticas particulares que afronta cada uno de los participantes y que se percibe en el relacionamiento grupal.

1.2.2 Laboratorio base: Metamorfosis. Comuna 6

El laboratorio base, al igual que el laboratorio de zancos dedicó parte de sus encuentros formativos a la preparación de las circulaciones y la cobertura en el territorio. Fue importante para este colectivo de jóvenes aproximarse al concepto de comparsa desde el enfoque de la Corporación Renovación, entendiendo su estructura y composición por cuadrillas o bloques, así como la creación de acciones escénicas concretas que se repiten con regularidad durante todo el trayecto. Fue muy significativa esta experiencia, considerando que ninguno de este grupo había participado anteriormente en una propuesta de comparsa.

A nivel del proceso teatral, el grupo avanza en la comprensión de lo que implica el teatro de calle, desde la experiencia vivencial que vienen desarrollando en el Teatro al Aire Libre Soraya Cataño, donde se encuentran más expuestos al público transeúnte que frecuenta el lugar y que regularmente se queda observando los ejercicios de improvisación que el colectivo realiza. Inicialmente los encuentros se llevaban a cabo en la I.E La Esperanza, sin embargo, en el último periodo se ha tornado difícil el préstamo de espacios para los talleres.

Motivados por el montaje de una acción performática para presentar en el marco de las coberturas de la Red, el grupo exploró durante este mes el estatismo, la creación de imágenes corporales, la relación espacio cuerpo, las calidades del movimiento a partir de la técnica de Gabrielle Roth y su propuesta de los cinco ritmos. A partir de allí, también se inició un trabajo de exploración simbólica que indagó por el nombre del barrio “La Esperanza”, propiciando la búsqueda de imaginarios en torno a este concepto y el acercamiento y reconocimiento de la historia de este territorio, logrando generar reflexiones críticas sobre el contexto de conflicto y violencia que vivió el barrio hace algunos años. Estos ejercicios se convirtieron en el insumo principal para construir el acto performático que se realizará en la Unidad Deportiva René Higuita como una actividad de cobertura.

Desde esa pregunta por la relación cuerpo-espacio y los ejercicios que se han realizado llegan ideas para el montaje final, ya hay algunos que hablan de lo cotidiano en sus hogares, hablan de la transición de adolescentes a adultos, otros hablan de la frustración y poco a poco se van consolidando ideas para armar textos para un montaje de creación colectiva. Se ha tocado el tema de Franz Kafka y su Metamorfosis y surge la pregunta sobre

cómo poder contextualizar este referente literario a la realidad y metamorfosis propias que viven los y las jóvenes hoy.

Finalmente, destacamos como características principales del grupo la disposición para la creación y el trabajo en equipo; en general se la llevan bien, no se sienten rivalidades, no tienen lío si se hacen parejas al azar o elegidos para trabajar, resuelven problemas escénicos en equipo, no se discute quien tiene la culpa por algún inconveniente. Es un grupo que ha sabido acoger a quienes van llegando nuevos, a pesar de que varios de ellos son compañeros de clase o tienen amistad de trayectoria. El ambiente es tranquilo y están en edades donde pueden conversar de muchos temas, lo que les permite comunicarse muy bien entre ellos mismos.

1.2.3 Laboratorio de creación 3: Danza Teatro. Comuna. 5

El laboratorio de personas con discapacidad se distingue por su participación constante y activa en el proceso formativo. Es un grupo que tiene demasiadas habilidades escénicas y

a menudo desarrollan formas innovadoras de expresión artística. Las limitaciones físicas o sensoriales pueden llevar a la creación de técnicas y estilos únicos que enriquecen el arte teatral en general. Este laboratorio demuestra de manera poderosa cómo el teatro puede ser inclusivo. Su trabajo subraya la importancia de la diversidad en el arte y ofrece una visión más completa de la experiencia humana.

Con este laboratorio se trabaja mucho desde la memoria y la repetición. Para esto se ha acudido a la realización de juegos escénicos que permitan el análisis de situaciones dramáticas; la creación de personajes con la posibilidad de asumir roles diversos; la creación de objetos invisibles inexistentes, los desplazamientos con varias directrices que impliquen niveles y ritmos, fortaleciendo de esta manera la relación espacio-cuerpo. También se han incluido algunas técnicas de relajación y quietud para lograr concentración.

Es importante mencionar que todos disfrutan mucho los encuentros, todos quieren ser protagonistas. En la exploración de personajes, por ejemplo, muchos se piden el mismo personaje y se les permite que lo hagan, pues salen múltiples formas de contar la historia desde muchas orillas y maneras, lo que hace que nadie se quede atrás o invisibilizado.

Por su parte, quisiéramos resaltar que, considerando su interés por articular la danza y el teatro, gestionamos la vinculación de Carol Serna, una bailarina profesional con experiencia en procesos con población de capacidades diversas quien les brindó un taller de danzas folclóricas con énfasis en los ritmos de las costas de Colombia. Fue muy enriquecedora la visita porque permitió a los participantes realizar un entrenamiento intenso y disfrutar de una experiencia de movimiento, exploración y reconocimiento del cuerpo propio. Algunos incluso asumieron roles de liderazgo para enseñar a los demás las propuestas coreográficas, porque captaban con mucha facilidad las directrices.

Con relación a la temática de interés para la construcción del montaje final, han venido apareciendo algunas ideas relacionadas con el amor, el conflicto, también dicen que haya cumbia y porro. Casi todos coinciden en querer una puesta en escena que tenga algo de danza y humor. A raíz de estas conversaciones previas el artista formador ha venido propiciado la lectura de algunos cuentos costumbristas, entre ellos **“Algo muy grave va a suceder en este pueblo”** de Gabriel García Márquez, el cual se va perfilando como uno de los referentes para la creación por la cercanía y el disfrute que logró generar en los participantes. Una historia que puede resultar muy juguetona considerando que tiene recursos bastante interesantes como la superstición, el asombro, el rumor, el humor, el

sarcasmo que podrían utilizarse y sacarle provecho desde las capacidades y cualidades propias del grupo.

Se proyecta seguir profundizando en la dramaturgia del espacio para encontrar por medio de delimitaciones espaciales, la estructura de movimientos y acciones que se generaran para el montaje final.

1.2.4 Laboratorio de creación 4: Katapis. Comuna 5.

Este laboratorio conformado por niños y niñas del barrio Brisas del Norte y alrededores, ha presentado ciertas dificultades para su consolidación. Si bien el proceso inició con una población de 13 participantes, es significativa la deserción de varios de ellos y por ende la inestabilidad del grupo. Actualmente, a los talleres acuden un promedio de 7 a 9 niños y niñas, algunas de las circunstancias que hemos identificado que pueden incidir en la baja asistencia son:

- Algunos niños y niñas se fueron del barrio.
- La asistencia de los niños y niñas depende de la voluntad de los padres y/o acudientes para llevarlos, en tanto sus edades oscilan entre los 5 y los 10 años

aproximadamente y no cuentan con la autonomía para desplazarse solos hasta el lugar.

- Constantemente los padres manifiestan que no pueden llevar a los niños y niñas a los encuentros porque se encuentran enfermos.
- Falta un poco más de apoyo de los líderes de la JAC para promover la participación en el proceso.
- Se ha identificado que en la JAC abrieron el taller de yudo en el mismo horario que el laboratorio. Esto implica que algunos participantes deban elegir entre las dos ofertas.
- Adicionalmente, el taller fue desplazado del salón en el que antes se realizaba y el cual era óptimo para el trabajo escénico, ahora se desarrolla en el espacio de la biblioteca.

Considerando este panorama, se han venido implementando algunas estrategias con el gestor territorial de la Secretaría de Cultura Ciudadana para fortalecer la convocatoria o en su defecto mover el taller para otro espacio y/o comunidad. Algunas opciones que se han considerado es la I.E José Asunción Silva en donde estudian algunos de los participantes.

Más allá de esta situación que nos platea retos importantes, vale la pena destacar que durante este periodo se ha trabajado con ellos la motricidad, el salto de cuerdas y la generación de secuencias acrobáticas. Este trabajo siempre está mediado por el artista formador quien realiza demostraciones para explicar los conceptos técnicos y luego desarrolla los diferentes ejercicios con los niños y niñas, inculcando el cuidado propio y de los compañeros. Se ha trabajado en pareja, pero también individual para propiciar la seguridad y confianza entre todos los integrantes.

Se ha pensado proponer, entre otras ideas, una creación a partir de la selección de cuentos infantiles, sin embargo, tendremos que esperar la decisión que se tome con relación a la opción de trasladar el procesos a otro lugar o mantenerlo en este territorio.

1.3 Guías pedagógicas

Las guías pedagógicas correspondientes a los 3 laboratorios de creación y 1 laboratorio base se encuentran en la carpeta correspondiente a cada grupo.

1.4 Bitácoras.

Los bitácoras correspondientes a los 3 laboratorios de creación escénica y 1 laboratorio base se encuentran en la carpeta correspondiente a cada grupo.

1.5 Constancias de participación:

Las constancias de participación correspondiente a los 3 laboratorios de creación y 1 laboratorio base se encuentran en la carpeta correspondiente a cada grupo.

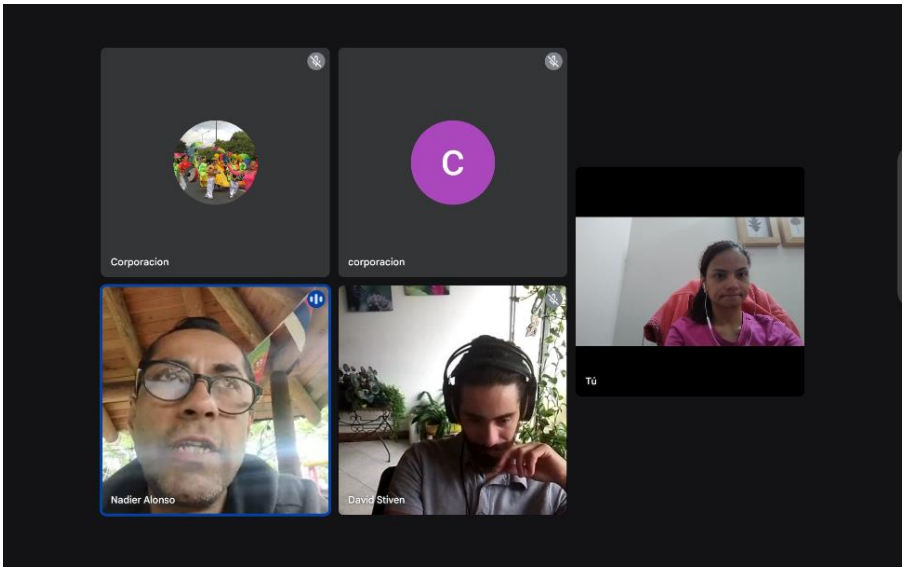
1.6 Mesa Interna de Planeación y seguimiento

Esta mesa tiene como propósito desarrollar temas pedagógicos y planear las estrategias de formación al interior de cada uno de los laboratorios participantes de la Red de Creación

Escénica. En ella participan los artistas formadores, la coordinadora de formación y el gestor administrativo. En ocasiones se realiza una mesa ampliada con todo el equipo pedagógico de la corporación Renovación, considerando que este proceso fortalece la escuela itinerante como línea estratégica de la entidad.

Durante el período se han realizado dos mesas internas, las cuales se describen a continuación.

- **Fecha:** 4 de julio de 2024.
  Modalidad: virtual
  Objetivo: socializar los avances relacionados con el proceso de formación en términos de convocatoria y consolidación de laboratorios y desarrollo metodológico. Así mismo, planear las circulaciones y coberturas.
  Temas tratados:
  - Socialización de avances por cada laboratorio.
  - Revisión de formatos RCE: guías pedagógicas, bitácoras, constancias de participación, SUB, caracterización.
  - Proyección de circulaciones y coberturas.
  - Planeación Cobertura 1: Acto simbólico “La Esperanza” en las comunas 5 y 6.
  - Planeación Cobertura 2 y 3: Fiesta del Libro.

- **Fecha:** 18 de julio de 2024.

  Modalidad: virtual

  Objetivo: socializar los avances relacionados con el proceso de formación y planeación de las coberturas y circulaciones.

  Temas tratados:

  - Socialización de avances por cada laboratorio.
  - Revisión y avances en el proceso de caracterización.
  - Planeación Circulación Desfile Inaugural Festival El Gesto Noble.
  - Cronograma de coberturas.
  - Socialización cronograma de mesas de formación interinstitucional.

Las actas correspondientes se puede consultar en el siguiente enlace: Mesas de Planeación Interna

2. Componente de proyección

2.1 Circulaciones

Fecha	Evento	Grupos	Descripción	N° de participantes	Estado
21 de julio	Festival del Gesto Noble – Carmen de Viboral.	Laboratorio 1. Desde lo alto. Laboratorio base: Metamorfosis.	La circulación se tuvo como propósito participar en el desfile inaugural de la versión N°XXIX del Festival El Gesto Noble con la comparsa “La Tunda”. Una propuesta basada en la mitología ancestral afro que evoca la fuerza de los espíritus de la montaña, los ríos y el mar.	22	Realizada
11 de agosto	Desfile de Silleteros. Feria de las Flores.	Laboratorio 1. Desde lo alto. Laboratorio base: Metamorfosis.	Se realizó un ensamble de las 4 Redes que hacen parte de la Red de Prácticas Artísticas de Medellín, en el marco del Desfile de Silleteros. Se construyó un montaje colectivo partiendo de la articulación de diversas familias de personajes que exaltaban la fauna, la flora, la biodiversidad y el patrimonio local. acciones performativas y juegos escénicos que cada familia de personajes desarrollará durante el trayecto.	15	Realizada
9 de noviembre	Encuentro Cultural Comunitario	Los cuatro laboratorios.	Se propone realizar ensamble de los 4 laboratorios a partir de una propuesta de comparsa con		Proyectada

	Comunas 5 y 6.		la que podamos realizar un recorrido por lugares estratégicos de las comunas 5 y 6 que finalice en un encuentro cultural de intercambio comunitario donde se reúnan todos los participantes de la Escuela, sus familias y otros actores claves del territorio.		

Circulación 1: Festival El Gesto Noble. El Carmen de Viboral.

Circulación 2: Ensamble Red de Prácticas Artísticas de Medellín. Desfile de Silleteros. Feria de las Flores de Medellín.

2.2 Coberturas

Fecha	Evento	Grupos	Descripción	N° de participantes	Estado
7 de agosto (2 Coberturas)	Encuentro creativo de la Red de Prácticas Artísticas de Medellín. (Ensayo y montaje de ensamble para el Desfile de Silleteros)	Laboratorio 1. Desde lo alto. Laboratorio base: Metamorfosis.	Se desarrolló un encuentro de cocreación para el ensamble de la comparsa de la Red de Prácticas Artísticas en el marco del Desfile de Silleteros. Durante este espacio los participantes tuvieron la posibilidad de compartir y articularse con otros grupos de la Redes de Creación Escénica, Artes Plásticas, Danza y Música, en la búsqueda de una creación colectiva que	15	Realizada

			pusiera en escena los aprendizajes del proceso formativo.		
28 de agosto	Presentación del performance “La Esperanza”. Unidad Deportiva René Higuita. 7:00 p.m.	Laboratorio 1. Desde lo alto. Laboratorio base: Metamorfosis	Esta es una creación colectiva entre dos laboratorios que se propone como acto simbólico en el territorio con el fin de movilizar los imaginarios sobre la esperanza en un territorio que históricamente ha estado marcado por un contexto de conflicto, resaltando como desde el arte y en particular el proceso de la Red permite el fortalecimiento del tejido social y brinda otras opciones a los niños, niñas y jóvenes para que desarrollen su capacidad creadora en pro de la transformación personal y comunitaria.	12	Proyectada
6 de septiembre (dos coberturas)	Taller escénico Jardín de la Lectura Viva, Fiesta del Libro.	Artistas formadores e integrantes de los laboratorios: Desde lo alto y Metamorfosis	Inspirados en el cuento Peter Pan y Wendy, brindaremos una experiencia lúdica y de co-creación que permita a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, imaginar y recrear el país de Nunca Jamás a partir de juegos e improvisaciones teatrales teniendo como insumo las historias, vivencias y sueños de los participantes.	8	Proyectada

Cobertura 1 y 2: Encuentro creativo de la Red de Prácticas Artísticas de Medellín. (Ensayo y montaje de ensamble para el Desfile de Silleteros)

2.3 Intercambios.

Fecha	Entidad	Grupos	Descripción	N° de participantes	Estado
29 de septiembre	Arlequín y los Juglares	Laboratorios: Desde lo alto y Metamorfosis	Propiciar un encuentro de intercambio a partir de dos actividades: Proyección de una obra del grupo Arlequín. Taller de improvisación y juglaría con el maestro Óscar Zuluaga.		Proyectado
9 de octubre	Oficina Central de los Sueños y Red de Danza.	Laboratorio de Discapacidad: Danza Teatro.	Propiciar un encuentro de intercambio a partir de una clase abierta que permita a los participantes la exploración escénica desde la danza que puedan integrar a sus procesos de creación final.		Proyectado

3. Componente Interinstitucional

3.1 Mesa de formación Interinstitucional Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

- **Fecha:** 24 de julio de 2024.

  Modalidad: presencial

  Lugar: Edificio de Extensión.

  Descripción: El propósito fue propiciar un espacio de formación e intercambio de saberes y experiencias alrededor de la Neurodiversidad y la tecnología. Este encuentro estuvo dinamizado por la Red de Música quien nos compartió a través de sus artistas

formadores, las formas en que han logrado explorar e integrar la tecnología a sus procesos creativos para promover y potenciar la innovación en los participantes. Así mismo, socializaron algunas estrategias y materiales didácticos que han implementado en sus procesos con personas con discapacidad partiendo del reconocimiento de sus condiciones particulares y sus diagnósticos previos para poder de esta manera realizar ajustes razonables en los contenidos abordados, generando de esta manera un inclusión real. Este último tema fue de gran aporte para nuestro proceso, considerando el enfoque de discapacidad del grupo Danza Teatro.

3.2 Encuentro de Coordinadores Red de Creación Escénica

- **Fecha:** 26 de julio de 2024.

  Modalidad: virtual

  Objetivo: socializar avances y novedades del proceso formativo por entidad, así como la rúbrica del segundo informe.

  Temas tratados:

- Socialización de los avances de cada entidad: avances en la formación y consolidación de laboratorios.
- Selección de temas para las mesas de formación.
- Revisión del componente de proyección: intercambios, coberturas y circulaciones.

