Teatro, títeres, Música, Trova, cuentería, poesía y pantomima.
Fundado en Medellín, Colombia, en el año de 1972

PRIMER INFORME DE AVANCE

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 4600098182 DE 2023, PARA DESARROLLAR EL PROYECTO RED DE CREACION ESCENICA CON ÉNFASIS EN POBLACIÓN ETNICA

CORPORACIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO ARLEQUÍN Y LOS JUGLARES

FECHA:

27 de Julio de 2023

Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
Nit: 900147756-6
Carrera 51b 88 – 6 Aranjuez Teléfonos: 2334054
arlequinylosjuglares@gmail.com

PRIMER INFORME

INTRODUCCION

Después de estar por fuera de la Red de creación escénica en el año 2022, nuestro proceso de formación continúa asumiendo el desafío de fortalecer desde las comunidades y los territorios el empoderamiento, la sensibilización, la formación artística, la creación, construcción de paz e interculturalidad, desde el lenguaje escénico y en general desde el arte. No hemos parado nuestro trasegar por el arte en estos 51 años de historia ininterrumpida de arte.

El proyecto de Red de Creación Escénica nos reta y fortalece.

En estas primeras semanas de ejecución del proyecto hemos podido regresar a algunos territorios, encontrarnos con comunidades, lideres, lideresas, niños, niñas, jóvenes y abrazarnos de nuevo en el compromiso de trabajar juntos y juntas por unas ciudadanías mas participativas, menos indiferentes, amorosas; defensoras de la vida, que ayuden a transformar el odio y la violencia en alegría y vitalidad comunitaria, creativa y artística.

Durante esta primera fase de planeación y conformación de los Laboratorios, las actividades desarrolladas con los líderes y agentes territoriales de los barrios, artistas formadores, coordinador pedagógico y equipo de la Secretaría de Cultura ha permitido el establecimiento de cuerdos, establecer, encuadrar los tiempos y atender a los distintos requerimientos del proceso.

1. **PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DENTRO DEL CONVENIO.**

Semillero Juvenil - Laboratorio Base
Fecha de inicio: 25 de junio de 2023
Artista formadora: Tania Granda
Encuentros: 2, 9, 23 de Julio
Días de encuentro: miércoles de 6:00 p.m. – 9:00 p.m.
Lugar: Teatro Arlequín y los Juglares. Manrique Central cra 44, # 69-71

Foto

Estrategias de convocatoria:

- Elaboración de pieza gráfica digital con el apoyo de Movilización y el área de comunicaciones nuestra
- Difusión en redes sociales.
- Llamadas telefónicas a participantes antiguos y a los que están de manera permanente.
- Invitación directa (voz a voz) a jóvenes de la ciudad comprometidos con sus comunidades.
- Referidos de los mismos jóvenes participantes.

LABORATORIO AFRO DE LA COMUNA 8
Fecha de inicio: 7 de Julio de 2023
Artista formadora: Adriana Córdoba
Encuentros: 14, 21 y 28 de Julio

Días de encuentro: viernes de 3:00-6:00 p.m.
Lugar: carrera 11 # 54-114, Fundación Agencia de desarrollo Local, comuna 8, Sector la Torre.

Estrategias de convocatoria:

- Contacto con líderes y lideresas comunitarias
- Reuniones de articulación con organizaciones del sector como fundación Guillermo Cuadrado.
- Apoyo en la gestión de Saul Franco del equipo de la Movilización de la Red de prácticas artísticas
- Contacto y acuerdos la
- Publicación de flyer en redes sociales.
- Reuniones con la señora Mónica Villegas, directora de la Fundación Agencia de desarrollo Local de la comuna en la comuna 8 para establecer acuerdos de trabajo.

LABORATORIO INTERCULTURAL DE TEATRO
Fecha de inicio: 1° Julio de 2023
Artista formador: Oscar Manuel Zuluaga Uribe
Fechas: 9, 16 y 23 de Julio.

Días de encuentro: Domingos de 2 a 5 p.m.
Lugar: Por ahora estamos trabajando en la sede del teatro en la comuna 3. Hemos hecho un encuentro en la comuna 10, Jal Barrio las palmas, pero estamos gestionando espacios ya que el proceso este asociado a esa comuna, aunque la mayoría de personas vive en diferentes partes de la ciudad. El compañero Saul Franco del equipo de movilización nos esta apoyando en la búsqueda de un espacio.
Nota: Ha sido difícil por el horario del grupo, pero es cuando pueden.

Estrategias de convocatoria:

- Llamadas telefónicas y contacto con integrantes antiguos.
- Contacto con integrantes del los gobiernos indígenas y organizaciones afro en la ciudad: Chibkariwack, Inga, Centro de integración afro, Kambirí, Fundación de comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras Manos Unidas, MAU; Colectivos afrocolombianos Carabantú; Grupo Orula…
- Redes sociales wasap, Facebook
- Hemos participado en diferentes espacios de articulación en los que se encuentran personas y autoridades de los pueblos ancestrales que habitan el territorio de Medellín.
- La información ha sido distribuida en espacios de encuentro y en organizaciones.

Laboratorio Infantil de teatro
Fecha de inicio: 1° Julio de 2023
Artista formadora: Yurany Restrepo
Fechas: 8, 15, 22 y 29 de Julio.

Días de encuentro: sábados de 10 a 1 p.m.
Lugar: Calle 70 # 48 A 45. Centro de desarrollo Zonal San Pedro. Comuna 4

Estrategias de convocatoria:

- Llamadas telefónicas y contacto con integrantes antiguos.
- En las funciones de teatro que se realizan en el teatro se convocó y socializó de manera permanente la propuesta de la red de creación escénica.
- Se colocó información en cartelera de la corporación.

2. **CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES:** Se anexa la lista de las personas inscritas en los cuatro laboratorios de creación escénica, con la participación de algunas personas que venían en el proceso, otras personas nuevas que llegan de diferentes partes de la ciudad a integrar nuestros grupos.

Ha sido un tanto complejo el manejo del formato de inscripción y el de asistencia por la cantidad de información solicitada y por la dificultad al imprimir ya que quedan espacios muy pequeños**.**

Con los niños y las niñas vamos resolviendo lo de las firmas, ya que no es obligatorio que se les pida firmar y algunes son muy pequeños y pequeñas.

Otra estrategia de convocatoria y visibilización del proceso fue la circulación de un **flyer** por cada uno de los laboratorios, realizados con el apoyo del equipo de la Movilización de la Red de prácticas artísticas y divulgación de las mismas piezas a través de las redes sociales como grupos de wasap de la red cultural comuna 4, lideres y lideresas de la comuna 3, estados de wasap de nuestros chicos y chicas que ya vienen en los procesos, Contacto con directores de colegios de los sectores de incidencia para colocar al servicio de ellos y su proceso académico algunos de los componentes de este proceso de formación, etc.

3. ARTICULACIÓN DE LOS AGENTES TERRITORIALES A LA RCE.

La conformación del equipo de agentes territoriales ha estado mediada por la articulación con lideres y lideresas sociales, padres de familias, autoridades indígenas, integrantes de organizaciones afrodescendientes de Medellín, etc.
Se ha acudido a múltiples estrategias diferenciales, de acuerdo al enfoque de nuestro proceso teniendo en cuenta aspectos territoriales, étnicos, de género y generacionales.
Fue muy importante la labor de las personas que están obrando como agentes territoriales en la primera fase de convocatoria. En la actualidad estas personas están comprometidas de manera destacada con cada uno de los grupos. Contamos con la participación de: **Mónica Villegas**, directora de la fundación agencia de desarrollo local de la comuna 8; La Madre usuaria **Nidia López**, que tiene una chica en el Laboratorio infantil y otra en el laboratorio base; **Carmen Restrepo** que es lideresa social de la comuna 4 la cual ha gestionado el lugar para los encuentros y participa en los procesos y encuentros, ella es además integrante de un colectivo de teatro feminista de la ciudad; En el intercultural contamos con el apoyo de Ludís Soto Indígena Zenú que también participa en el proceso formativo y hace parte del Cabildo Chibkariwak.

DESCRIPCIÓN

El proceso de formación en general tendrá como premisa este año “arte para recrear la vida” y estaremos explorando en cada uno de los laboratorios a partir de la obra propia, en su mayoría de autoría del Maestro Oscar Manuel Zuluaga Uribe, director fundador. Esto con el objetivo de poner en práctica aspectos de la Juglaría, como técnica teatral, a

partir de la creación que contiene postulados y estéticas propias del grupo relacionados con el enfoque étnico e intercultural.

Para este año el trabajo en duplas con artistas formadoras tendrá un nivel de cualificación superior. Participarán de todo el proceso desde la planeación, elaboración de plan de trabajo, ejecución de cada encuentro, diseño de estrategias para concretar los diferentes componentes, apoyo en el registro y memoria, diseño de algunos ejercicios de apoyo y aporte a las artistas formadoras, etc.

Partimos del **concepto de Dupla** que viene acompañando nuestra propuesta pedagógica desde hace más de 4 años, en la búsqueda fortalecer algunos liderazgos teatrales a través de una transmisión de saberes y multiplicando

aprendizajes. La dupla es el acompañamiento que hace la corporación con un equipo de personas de nuestro laboratorio base y de otros colectivos a cada artista formador(a) en el territorio desde una perspectiva teatral, logística, escénica, teórica, etc. Además, como una contribución al relevo generacional, amoroso y acompasado, consignado en el plan estratégico de Arlequín y los Juglares 2018-2028.

Agentes territoriales le concebimos como aquellas personas que viven en la zona, tienen presencia de alguna manera en los espacios territoriales donde desarrollamos este proyecto o hacen parte de alguna de las organizaciones con las que nos articulamos para sacar adelante el proceso formativo y escénico. Mirado de esta forma esta fase del proyecto se ha dado de la siguiente manera en cada uno de los grupos durante esta primera fase:

El semillero Juvenil-Laboratorio Base. Tiene este año como artista formadora a La Colega **Tania Granda**. La compañera agente territorial es una madre que siempre abraza y rodea esta experiencia. Igualmente tendremos articulación con varias organizaciones de la ciudad con las que nos hemos planteado algunas acciones para generar entornos protectores a este colectivo juvenil en estos tiempos, aun de postpandemia, en los que los suicidios y problemas en la salud mental han aumentado. Algunos de ellos son los siguientes: Promotores de la secretaria de la Juventud, Corporación Consonante, Universidad de Antioquia, Comfama de Aranjuez, Centro Cultural de Moravia, corporación semillas de esperanza.

Con este colectivo se inicio el 25 de junio el proceso de red de creación escénica. En el grupo hay varias personas que viene desarrollando procesos formativos desde hace varios años.

Este año el grupo empezó a reunirse desde el mes de febrero con recursos propios y algunos aportes de Presupuesto Participativo de la comuna 3. Esto ha permitido la consolidación y fortalecimiento del grupo que tiene unas características muy interesantes: Es interdisciplinar, con personas en formación profesional en diferentes áreas del conocimiento, las ciencias y las artes (plásticas, Construcción, Psicología, la contabilidad etc.).

En general tenemos jóvenes con muchos talentos y con buena disciplina. Por esto y en reconocimiento al tiempo de trabajo del grupo realizaremos el 13 de agosto una primera experiencia de acercamiento al publico a partir de un ejercicio teatral.

La obra que van a montar el colectivo este año, en el marco de este proceso es "El Circoteatro de colores" Del Maestro Oscar Manuel Zuluaga Uribe en la cual se combinan técnicas de juglaría, circo, teatro físico, entre otras, con la perspectiva de un arte comunitario que aglutina, protege, abraza y fortalece tejido social.

Finalmente es importante resaltar que el proceso RCE y en general "La escuela Itinerante e intercultural de Teatro Contarla para vivir" de Arlequín y los Juglares ha fomentado en los chicos y las chicas, redes de afectos, intercambios, practicas solidarias y otros valores que les permite sortear situaciones, a veces complejas en sus familias y comunidades.

Laboratorio afro en la comuna 8:

En este primer mes de convocatoria y observación del grupo nos encontramos con un colectivo de niños, niñas y preadolescentes habido de experiencias, de lugares de reconocimiento, de afecto, protagonismo…

La artista formadora es afro lo que le permite un nivel de cercanía con el grupo. Sin embargo, también hay un nivel de dificultad, manifestado por la misma "el grupo tiene elementos que no le permite develar la potencialidad que tiene".

Tiene prácticas de gritos, de descalificación y lenguajes fuertes entre ellos y ellas que vienen en sus formas cotidianas.
El reto ahora es transformar estas prácticas, generando un espacio óptimo para la creación y el juego teatral.

Es un grupo muy diverso: Población afro, inmigrantes de Venezuela y mestizos con todas las carencias económicas y el abandono por parte de padres, madres y adultos que deben salir al rebusque.

Estamos explorando desde textos sobre educación del niño en la sensibilidad para fortalecer la confianza y la convivencia en el grupo.

La artista formadora tiene a su favor elementos que han sido muy bien recibidos por el grupo: Su capacidad para cantar, el ritual y la relajación son momentos en los cuales el grupo logra atención total.

A estos niños y niñas les falta amor y comprensión. El proceso de RCE des Arlequín y los Juglares les abrazará desde "la invitación oblativa a estimular la sensibilidad y actitud lúdica" para que el proceso sea algo bello y grato para todos y todas.

Laboratorio intercultural.

Como antecedente importante, este colectivo ha pasado por varias etapas dentro de la Escuela de Arlequín y los Juglares y en particular en la red. Hace mas de 15 años iniciamos a trabajar en Medellín con un colectivo indígena adscrito al Cabildo chibkariwack. Durante varios años tuvimos grupo, de acuerdo a las orientaciones de las autoridades del Cabildo. Después se presentaron muchas divisiones del cabildo, cada etnia quiso hacer su propio Cabildo, lo que ha propiciado el surgimiento de aproximadamente 8 estructuras de cabildo en la ciudad.

Seguimos intentando alianzas y articulaciones a los diferentes cabildos, pero fue muy difícil. Fue así como el grupo de personas que persistía en el proceso propuso crear un colectivo como Arlequín y los Juglares más autónomo, pero invitando a los cabildos.

En este año la perspectiva de La corporación y del grupo es trabajar un enfoque mas intercultural que convoque y allegue personas de diferentes familias lingüísticas indígenas, afrodescendientes, diversas…

Soñamos con un grupo de proyección que nos permita mostrar con orgullo la diversidad e interculturalidad que habita nuestro país.

La representación teatral para los pueblos indígenas no existe en la misma forma como la concebimos en occidente. Mediante el juego dramático alrededor de sus relatos orales

diversos Arlequín y los Juglares incentiva esta exploración, utilizando como insumo artístico su música, sus bailes y relatos en dialogo e intercambio de saberes permanente.

El grupo viene trabajando a partir de un fragmento de la obra del Maestro llamada "Resistir no es aguantar". El pájaro de los siete colores, un personaje recogido de leyendas americanas, nos relata entre otras cosas, la forma en la cual los lideres ancestrales, con sus comunidades buscaban el cumplimiento y protección de sus derechos; las comunidades afrodescendientes y mestizas luchaban por su independencia y desarrollo. Es un colectivo muy diverso e interesante.
Está conformado por personas de más de cinco etnias diferentes y mestizas. Es intergeneracional. Tenemos el desafío de mantener el colectivo base con el cual se ha logrado avanzar en la consolidación de un grupo enamorado de las artes escénica como una opción para narrar y visibilizar sus riquezas ancestrales y culturales, así como sus angustias…

4. **Conformación y contratación** de todo el equipo de trabajo para la ejecución del convenio de acuerdo a los perfiles y requisitos. (Se anexan contratos en físico y en Digital)
   Nota: Se anexan Las hojas de Vida del personal contratado.

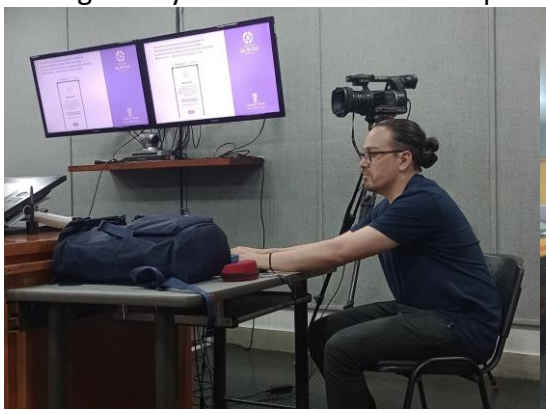
El equipo de apoyo en cada uno de los laboratorios estará conformado así:

LABORATORIO	ARTISTA FORMADOR	DUPLA	AGENTE TERRITORIAL	COMUNA
Intercultural	Oscar Manuel Zuluaga Uribe Tel. 3108214545	Dahiana Ochoa 3122690797	Ludís Soto Tel- 314 7131808 Indígena Zenú, integrante del Cabildo Chibkariwack	Comunas 10 y 3
Laboratorio Afrodescendiente	Adriana Córdoba Tel. 3152872127	Juan Esteban Hincapié 3145032653	Mónica Villegas. 3148618653 Directora de la agencia territorial de desarrollo comuna 8.	Comuna 8
Laboratorio Base-	Tania Granda	Manuela	Nidia López.	Comuna

Semillero Juvenil	Tel. 3146324625	Monsalve 3026014353	3122484659 Madre Usuaria y lideresa comunitaria.	3
Laboratorio Infantil	Yurany Mejía Restrepo Tel. 3225417648	Víctor Manuel Zuluaga 3003286800	Carmen 3117464049 Lideresa comunitaria de la comuna 4.	Comunas 4 y 3

5. Componente interinstitucional.

Hemos venido participando en los diferentes espacios convocados por el equipo de la Red de prácticas artísticas en dialogo y encuentro con las demás organizaciones de la red de creación escénica y las demás redes. En estos espacios destacamos y rescatamos la posibilidad de ver otras formas de hacer y poner en común las propias. También ha sido muy valioso encontrar los avances en el campo de la investigación y sistematización de los procesos de formación.

Además del espacio interinstitucional de la RCE, Arlequín y los Juglares viene participando en algunos espacios de encuentro organizados por representantes afro o indígenas de la ciudad y otros propiciados por nuestra corporación con fue el encuentro en Medellín de una delegación extranjera de personas diversas que se están pensando el mundo desde la diversidad y el concepto de @pertenecer. Allí tuvimos la oportunidad de encontrarnos personas mestizas, lideres y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, lideres afro e indígenas, personas del movimiento ambiental, LGBTEIQ+; artistas, entre otros, provenientes de La India, EEUU, Inglaterra, África, China, Colombia. Etc. Arlequín y los Juglares hablo allí del proceso de Red e Invitó a la articulación.

Este, como todos los años, estaremos participando activamente en los encuentros, que ya hemos definido para realizar cada quince dias, uno de manera virtual y otros de manera presencial. Estos encuentro son los de la **MESA INTERNA.** Al momento de entrega del informe hemos realizado tres encuentros de la Mesa Interna. Dos presenciales y uno Virtual. Alli hemos podido reafirmar nuestras propuestas metodologicas, plantearnos propuestas nuevas y exploraciones acordes con los contextos actuales. Igualmente hemos podido socializar los diagnosticos y hallazgos iniciales de la forma como se encuentran nuestro grupos; Nos hemos planteados desafios individuales y colectivos y seguimos avanzando en el reconocimiento de los grupos y de cada uno y una de las y los participantes.

Componente administrativo: El componente administrativo de nuestra corporacion estara representado por la Gestora administrativa Lina Marcela Torres Calle, Contadora Publica que nos acompañará junto la compañera Paola Medina, asistente administrativa de nuestra corporacion para que este componente se ejecute tal cual esta planteado en los pliegos y minuta.

Componente de investigación: Consideramos muy importante este componente para corporaciones que, como la nuestra, tienen a su interior, una experiencia de tantos años en el sector (51) años. Esto nos permite teorizar y sistematizar procesos, experiencias, técnicas, metodologías etc. o por lo menos nos posibilita vernos desde un tercer ojo.
También consideramos muy importante ir visibilizando el aporte que hace arte a la ciudad y el país. Además de aportar a la investigación en la Red de practicas artísticas, estaremos participando en la segunda fase de un proyecto de investigación que adelantamos mediante convenio con la U de A y una universidad de Inglaterra llamado “Arte que protege”. La primera fase nos permitió ver carácter autoprotector y protector de las comunidades y territorios que ha jugado el arte en el marco del conflicto urbano en

Medellín. La segunda fase nos permitirá mirar la importancia del trabajo en Red como una forma de protección y autoprotección, pero también como una forma de sostenibilidad de los procesos.

Componente de proyección:

Actualmente nos encontramos en la gestion del componente de circulacion. Para empezar nos hemos planteado con el grupo laboratorio Base un espacio inicial de acercamiento al publico que tendremos el 13 de agosto con familias y amigos. Y al finalizar el proceso, cuando tendremos ya lista la obra hemos venido en conversas con entidades como la Corporacion Raton de Biblioteca para generar una temporada especial con su poblacion que puede ser en nuestro teatro u otro espacio. Pero será con la obra y laboratorio base por la tematica de la misma.

Estamos adelantando conversas para lograr un intercambio nacional con el Laboratorio intercultural y el laboratorio Base. Las gestiones nos ha llevado a: Casa de la cultura Amalfi, Sisneros, Espcios teatrales de Bogotá, Conversaciones con Chile, Uruguay y Mexico. Esperamos que alguna pueda concretarse en favor de nuestros grupos.

Algunos de los y las integrantes del Laboratorio base tuvieron la oportunidad de acompañar al grupo profesional en el Bazar de Confiar.

Encuentro en Medellín con la delegación internacional @pertenecer, conectando con la interculturalidad y diversidad como forma de aportar al mundo.

Socialización de proceso RCE en encuentro intercultural, Medellín, 11 de Julio/2023.

Socialización del proceso de RCE en el CCP de la comuna 3

Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
Nit: 900147756-6
Carrera 51b 88 – 6 Aranjuez Teléfonos: 2334054
arlequinylosjuglares@gmail.com