SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES – FORMACIÓN CULTURAL

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio

(Instrumento prueba*)

Laboratorio de Creación (Grupo): LABORATORIO BASE DE CREACION ESCENICA

Red: ARTES ESCENICAS Énfasis (lote): DRAMATURGIA SOCIAL

Participantes (Comuna, Barrio, etc): COMUNA 8

Fecha: 24 de julio de 2023 Horario: 10:00Am a 1:pm/ 2:00pm a:5pm

Lugar: Sala Corporación Ziruma

Componente 1: Aspectos de exploración artística

a. ¿Por qué ha decidido aventurarse a este taller laboratorio de teatro?
b. ¿Cuál ha sido su experiencia con el teatro?
c. ¿Qué espera de este taller laboratorio?

Observaciones del artista formador:

El grupo es diverso, algunos han tenido cercanía con el teatro, otros ya los ven como su profesión y otros es la primera vez que se asoman a este universo_. Sin embargo, hay algo en común que los vincula es la posibilidad de comunicar, transmitir, crear, el universo imaginado que los habita. Esperan encontrar herramientas expresivas, entender que es eso de actuar, que es eso de la verdad y la ficción, cómo comunicarse sin vergüenza, o simplemente otra posibilidad de habitar el tiempo y el espacio que comparten en vida.

Es de resaltar que en este grupo base se encuentran personas que han pertenecido a la red de artes escénicas desde diferentes años, algunos incluso desde el año 2014 donde la corporación Ziruma comenzó su proceso. Estas personas continúan su proceso de aprendizaje constante en el grupo, siendo convocados contantemente por el grupo artístico para las obras que se presentan en temporada en la programación de la sala Ziruma. La corporación desde este proceso de laboratorio base, está convencida que hacia el futuro, algunas de estas personas tendrán la posibilidad de ver el arte teatral más allá de un taller de formación y asumirlo como una forma de vida.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio

a. ¿Qué problemáticas tu vez, en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad?
b. ¿Cuál crees tú, que es tú mayor dificultad?
c. ¿Cómo vez la participación del estado y sus instituciones dentro de esos conflictos?

Observaciones del artista formador:

Dentro de las respuestas de los participantes, logramos identificar variedad de enfoque de dichos problemas, psicológicos, sociales, económicos, culturales, que efectivamente se cultivan desde el núcleo familiar y trascienden las puertas del hogar y mutan en las calles, la ciudad, hay cierta desazón, miedo, escepticismo frente al devenir y los nuevos encuentros, las relaciones humanas. Poco creen en la institución, sin embargo, saludan de buena manera estos espacios de encuentro, de posibilidad de crear y creer.

En su mayoría el grupo muestra un interés por el énfasis de la corporación Ziruma, desde su enfoque de dramaturgia social, por la posibilidad de expresión y manifestación de sentimientos, que les permite elaborar duelos, perdidas, frustraciones en un proceso de resiliencia consigo mismos y con el entorno. Para muchos Ziruma y la red de artes escénicas “es un refugio, ese pedacito de cielo en la tierra, donde pueden sentirse importantes, creadores y artistas de su propia vida”

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

a. ¿Crees que el arte y la cultura ayuda a solucionar dichos problemas?
b. ¿Cómo crees que el arte ayuda en la resolución de estos conflictos?
c. ¿Qué harías tú con el arte para solucionar conflictos en tu familia?

Observaciones del artista formador:

Hay quienes creen que el arte no resuelve nada externo, si interno, “Me hace feliz” otros que funciona de manera de reflexión y consciencia sobre los problemas y sus posibles soluciones. Que arte y la cultura lleva intrínsecamente el diálogo y que a través del diálogo es posible la construcción colectiva que conlleve resolver los problemas.

Es de resaltar que el laboratorio base es un grupo de proyección y circulación y las obras que año tras año montan, tienen un sentido social y humano que reflejan el compromiso del grupo y el teatro, por hacer de la dramaturgia social, una intervención directa en el contexto de la ciudad.

Resumen

A continuación, se presenta un diagnóstico sobre las entrevistas relacionadas con las problemáticas y la importancia del arte para su solución en la ciudad de Medellín, en su contexto social e histórico:

El equipo de trabajo está compuesto por individuos con diferentes perfiles y experiencias. Esteban Orozco, un ingeniero civil, destaca la importancia del arte como una forma de escape de la rutina y el refugio para explorar algo nuevo y expresarse. Para él, el arte le brinda enriquecimiento personal y la oportunidad de romper la timidez.

Camila Andrea Ramírez Salcedo, originaria de Magdalena, resalta la falta de comunicación como una problemática tanto en el hogar como en la sociedad en general. Considera que el arte obliga a escucharnos y a enfrentar la vida sin el peso del ego, permitiendo una mejor comunicación y relación entre las personas.

Jacobo, músico de Medellín, destaca la versatilidad del arte para abordar diferentes temas y abrir la mente. Para él, el arte puede tomar diversas formas y generar un impacto positivo en la sociedad.

Andrés, también conocido como Cholo, resalta que el arte es un escudo para enfrentar los problemas sociales y subvertir los desafíos que enfrentan los jóvenes. Considera que el arte es una herramienta para denunciar las problemáticas y generar un cambio.

Mar, residente del barrio Santander en Medellín, menciona la transformación positiva de su comunidad a través del arte y la cultura. Destaca que el arte ayuda a romper fronteras y brinda esperanza y sensibilización en una sociedad que se está deteriorando.

Miguel, estudiante de 17 años, destaca la importancia del arte como un pilar en su vida, especialmente en situaciones de cambio y traslado frecuente. Considera que el arte le ha dado significado y estabilidad emocional.

Juan Manuel, estudiante de desarrollo en software, enfatiza la falta de comunicación, empatía y convivencia como problemáticas en la sociedad. Sugiere que el arte puede romper las barreras y facilitar una mejor comunicación y entendimiento entre las personas.

Daniel Vanegas destaca la importancia del arte en su vida, desde tocar guitarra y la fotografía hasta el amor por el teatro. Considera que el arte le permite expresarse y romper barreras, y lo valora como una forma de escape y enriquecimiento personal.

Marlyn Restrepo menciona que el arte le ha brindado confort y la oportunidad de reinventarse a sí misma. A través del cine, la pintura y la fotografía, ha encontrado consuelo y expresión personal.

Mariana expresa su interés en los temas políticos y sociales y su deseo de hacer un aporte a la comunidad a través del arte para generar cambios significativos.

Salome plantea el arte como una forma de vida, un encuentro con ella misma, una posibilidad de expresarse y sentirse importante en el barrio, en la ciudad.

Juan es estudiante de trabajo social y esta convencido en el énfasis y la metodología de la corporación Ziruma, la dramaturgia social, como un camino de encuentro entre lo social y lo artístico.

Juan Hincapié, es un adulto mayor de 60 años, que plantea el encuentro del teatro como un salvavidas en medio de la rutina y el tedio que representa la vida diaria.

Raúl hace parte del grupo artístico Ziruma y es comunicador de la corporación Ziruma. Plantea el participar todos los años en los laboratorios base para no sentirse estancado como actor.

En general, los entrevistados destacan el arte como un refugio, una forma de expresión y una herramienta para abordar las problemáticas sociales. Consideran que el arte puede romper barreras, fomentar la comunicación, generar empatía y contribuir a una convivencia más armoniosa. El arte se percibe como un medio para denunciar y enfrentar los problemas existentes, así como para promover el cambio y la transformación positiva en la sociedad.

Laboratorio de Creación (Grupo): LABORATORIO 1 DE CREACION ESCENICA.

Red: ARTES ESCENICAS Énfasis (lote): DRAMATURGIA SOCIAL

Participantes (Comuna, Barrio, etc): COMUNA 9. Barrio Ávila

Fecha: 24 de julio de 2023 Horario: 1:00pm a 4:pm

Lugar: Casa de la cultura de Avila.

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio

EXPLORACION ARTISTICA:

Componente 1: Aspectos de exploración artística
¿Qué experiencia tienen los integrantes desde las prácticas artísticas?

Se puede evidenciar que, el laboratorio de teatro de la casa de la cultura Ávila tiene una diversidad de talentos; entre músicos, danzantes y gimnastas lo que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas entre los niños, aprendiendo unos de otros, e inspirándose a crear puestas artísticas más ricas y multidisciplinarias.

En música por ejemplo tenemos niños que saben tocar la flauta, el violín y la viola, que al trabajar en equipo pueden aprender a sincronizarse con los bailarines y gimnastas, creando una experiencia escénica más completa. Esto mejorará sus habilidades de interpretación, adaptabilidad y trabajo en equipo.

Además, se logra identificar a 8 niños que han venido con procesos de la red de creación escénica de años anteriores y otra más del pequeño teatro. se logra ver que se destacan en creatividad y tener una gran imaginación. Han explorado diferentes personajes, situaciones y emociones, lo que les ha permitido desarrollar su capacidad de crear y pensar de forma original.

En general, hay un grupo infantil con un entorno enriquecedor que impulsa el crecimiento artístico de cada niño, fomentando la colaboración, la creatividad y el desarrollo de diversas habilidades

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio
¿Cuáles son las problemáticas que afronta el espacio donde vivimos?

1. Violencia y delincuencia: según las narraciones de los niños y las niñas, cuentan como su comuna está siendo afectada por altos índices de violencia y delincuencia. Ellos mismos han visto situaciones expuestas a violencia doméstica, atracos, o abuso estar en riesgo de ser reclutados por grupos criminales.
2. Falta de recursos económicos: contar con una economía bastante limitada puede restringir el acceso a necesidades básicas como alimentación adecuada y la vivienda digna, muchos de los niños manifiestan que esta es una de las causas por las cuales papá o mamá se ausentan por largas jornadas para laborar, quedando a cargo de terceros para su cuidado, otros también expresaron que sus hermanos más grandes habitualmente encuentran en la calle un lugar para el ocio.
3. Fronteras barriales: Desafortunadamente un niño también manifestó que vive cerca de algunos límites de su barrio, y aunque dice que nunca le ha pasado nada malo, le teme mucho a transitar por ciertas zonas por temor a un acto violento por parte de otro barrio.

Componente 3: Oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad, desde el arte.
¿Desde nuestra actividad artística como estamos incidiendo y cómo podríamos incidir en las problemáticas que afectan nuestros espacios?

A través del laboratorio escénico se puede desempeñar un papel importante en la incidencia y abordaje de las problemáticas que afectan los territorios en los que se puede destacar:

1. Conciencia y sensibilización: El teatro puede crear conciencia sobre las problemáticas sociales y generar empatía hacia los niños y las niñas que las enfrentan. A través de representaciones escénicas, se pueden explorar sus problemáticas, así como mecanismos de denuncias que afectan a la comunidad.

2. Diálogo y reflexión: El laboratorio proporciona un espacio para el diálogo y la reflexión colectiva. Las representaciones teatrales pueden generar discusiones y debates en los encuentros, permitiendo al grupo reflexionar sobre sus dificultes y explorar posibles soluciones.

3. Empoderamiento y participación comunitaria: Este proceso artístico puede empoderar a los niños y las niñas de la comunidad, brindándoles una plataforma para contar sus historias y expresar sus preocupaciones. A través de estos talleres de teatro, se puede fomentar la participación activa en la creación y representación de obras que aborden sus problemáticas locales.

4. Transformación social: Desde el laboratorio escénico, se puede inspirar la transformación social al mostrar alternativas y soluciones a los problemas existentes. A través de narrativas poderosas y representaciones artísticas impactantes, se pueden promover mensajes de cambio y movilizar a la comunidad hacia acciones concretas.

En resumen, desde los encuentros teatrales se puede incidir en las problemáticas que afectan los espacios al crear conciencia, generar diálogo, empoderar a los niños, niñas y su comunidad y promover la transformación social. A través de representaciones teatrales y el desarrollo de sus capacidades individuales, se puede utilizar el poder del arte para abordar y buscar soluciones a los desafíos sociales. Lo más importante en este punto entre lo social y lo artístico, es el interés de los niños de querer expresar en la obra o ejercicio a montar al final del proceso, algunas problemáticas del barrio y plantear soluciones para asegurar un mejor futuro para sus familias.

Laboratorio de Creación (Grupo):__Buenos Aires (Miraflores)

Laboratorio de Creación (Grupo): LABORATORIO 2 DE CREACION ESCENICA

Red: Corporación Ziruma Énfasis (lote) : Dramaturgia social._

Participantes (Comuna, Barrio, etc.): Comuna 9. Barrio Buenos Aires

Fecha: 24 de julio de 2023 Horario: 2:00 a 6:00 p.m.

Lugar: Escuela de música Miraflores.

Componente 1: Aspectos de exploración artística (
a. ¿Qué aspectos me impactan de la ciudad o el territorio que habito?
b. ¿Qué imágenes, escenas o situaciones han generado una ruptura en mi cotidianidad?
c. ¿Qué recuerdos, memorias o sucesos me han permitido reflexionar sobre la construcción de un mejor futuro?

Observaciones del artista formador:
En este 2023 el grupo logra conformarse por un alto porcentaje de integrantes que venían investigando en el laboratorio desde el año anterior, teniendo ya claridad de varios conceptos y ejercicios que nos permitieron acercarnos a la línea de la dramaturgia social y al resultado del ejercicio de esa investigación y creación que denominamos le puesta poética-teatral.

Si bien también hay un porcentaje importante de integrantes nuevos, éstos han logrado acoplarse muy bien. La idea igual, es retomar los conceptos y dar liderazgo en las actividades prácticas a aquellos que venían en el ejercicio desde el año anterior; dando prioridad en este primer momento al ejercicio de la memoria de nuestras imágenes, recuerdos o acontecimientos y comprendiendo cómo llevarlos a la acción poética.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio (

a. ¿Cuáles son los grandes conflictos sociales que sientes tiene el territorio que habitamos?
b. ¿Qué tipo de acciones podemos generar desde el arte en la resolución de conflictos o la posibilidad de un mejor futuro?
c. ¿Qué rol vengo asumiendo en esa construcción y reflexión social?

Observaciones del artista formador:
Uno de los puntos claves que se mencionan es la historia del conflicto armado que ha marcado durante tanto tiempo a nuestro país, y que requiere de cierta sensibilidad, y también de un estudio metodológico desde la antropología. Pensar y reflexionar los diferentes escenarios de violencia, inequidad, desigualdad que vivimos aún… y trabajar también desde la memoria que nos exige hablar de tiempo, de texturas del recuerdo y de las formas en que el pasado sigue habitando el presente. La memoria es el ejercicio que nos cuestiona siempre para hacer una resistencia al olvido.

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

a. ¿Cómo podemos construir desde el ejercicio de la memoria un mejor presente reconfigurando el sentido de ese pasado?
b. ¿Qué reflexiones podemos llevar a los espectadores desde la observación y construcción artística y poética desarrolladas desde la identidad y la memoria?

Observaciones del artista formador:
El trabajo de estudio de la dramaturgia social, no sólo nos exige reflexiones profundas y sensibles sobre la identidad y la memoria, sino que también se puede convertir en un proceso de cambio, resistencia y relacionamiento desde el uso del espacio de nuestra ciudad o territorio. Un ejercicio que desarrollado de forma consciente permitiría de cierta forma, una reparación simbólica y de preservación de nuestra memoria histórica.

Laboratorio de Creación (Grupo): LABORATORIO 3 Ciro Arte Comuna 2

Red: Red de Creación Escénica Énfasis (lote): Dramaturgia Social

Participantes (Comuna, Barrio, etc): 5 Participantes, Comuna 2 Santa Cruz- Aranjuez

Fecha: 8 de julio 2023 Horario: 2pm a 5 pm Lugar: Escuela Arzobispo García

Componente 1: Aspectos de exploración artística (

a. ¿Cuál otro acercamiento al arte has tenido?
b. ¿Desde hace cuánto tiempo te gusta el arte, en específico el teatro?
c. ¿Qué otra cualidad artística crees que tienes?

Observaciones del artista formador:

En el primer encuentro de este grupo sólo asistieron 5 personas, de las cuales ya venían de diferentes procesos artísticos en el proyecto Ciro Arte; un proyecto artístico que se enfoca en las artes plásticas, la danza y el teatro de la Institución Ciro Mendía, la mayoría de asistentes ya tienen experiencia en el teatro de hasta cinco años, donde han proyectado y presentado en diferentes oportunidades. Igualmente hay dos jóvenes que tienen experiencia en el ámbito de la música: piano y canto, y también hay una de las jóvenes que le gusta la danza, pero nunca ha participado en algún grupo.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio

a. ¿Hace cuánto tiempo vives en este sector?
b. ¿Cómo te parece que es el entorno en tu barrio? ¿Conoces a los líderes sociales?
c. ¿Tienes anécdotas o historias importantes que hayan sucedido en tu barrio?

Observaciones del artista formador:

Los jóvenes reconocen como líder social principalmente a la docente Flor, quien ha acompañado durante muchos años los procesos artísticos de la comunidad educativa, por los cuales se evidencian los problemas más sobresalientes en el territorio y principalmente en el colegio, donde son muy comunes el bullying, la violencia y el consumo. Los jóvenes cuentan historias de atracos, violencia intrafamiliar y problemas entre combos. En este territorio también hay muchos problemas por las diferencias económicas que son muy notorias en algunos sectores, donde hay unas casas bien edificadas y al lado casas de madera, y por lo general la convivencia se dificulta. Desde la Institución Educativa, junto con el proyecto cultural Ciro Arte se han intervenido espacios de la comuna para fortalecer el vínculo como comunidad a través de proyectos artísticos (murales, teatro y performance)

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

a. ¿Será posible incidir en las dificultades de la sociedad desde el arte?
b. ¿Puede el arte ser una herramienta para la transformación de las problemáticas de la sociedad?
c. ¿Cuáles estrategias artísticas usarías tú para aportar a una mejor sociedad desde el arte?

Observaciones del artista formador:
Desde la misma experiencia que tienen los jóvenes con el proyecto cultural Ciro Arte, los jóvenes tienen la plena certeza de todas las posibilidades que existen para aportar a una mejor convivencia en sociedad a través del arte. Las estrategias que se usarían sería todas las expresiones artísticas con las que han tenido experiencia: el performance, la comparsa y el circo callejero para impactar y llevar mensajes a la comunidad, allí está la danza y la música, igualmente pensando en la comunidad educativa, se proponen obras de teatro que evidencien los problemas para hacer consientes a los espectadores y así promover un cambio que aunque sea pequeño, “de a poquito” se pueden ir promoviendo transformaciones a través del arte en la sociedad.