Bitácora
Sistematización de la experiencia

Datos de contexto

Red: _ Corporación Ziruma _ **Énfasis (lote) :**Dramaturgia social
Laboratorio de Creación (Grupo): Buenos Aires (Habitando la ciudad)
Participantes (Comuna, Barrio, etc): Buenos Aires
Fecha: Noviembre (4,5,11,18,19,24,25,29,30). **Horario**: 2 a 10 p.m
Lugar: Escuela de Música Miraflores y Corporación Ziruma.
Espacios de la ciudad: Corporación Ziruma.
Artista Formador: Astrid Elena Osorio Gómez.

Observaciones proceso de exploración artística

Un mes para depurar, hacer conciencia y definir los detalles de la muestra final de nuestro proceso creativo, al cual se le llamó “Simbiosis”:

“La simbiosis suele ser identificada como las relaciones mutualistas a largo plazo que terminan en coevolución. Por analogía, en sociología, simbiosis puede referirse a sociedades y grupos basados en la colectividad y la solidaridad”.

El nombre corresponde a la búsqueda del grupo, a la importancia de la colectividad y la solidaridad, dos palabras que se afianzaron no sólo en el proceso de clase, sino también en el ejercicio de apreciación teatral y recorrido de la ciudad que aferró esos lazos de amistad, compañerismo y familia.

El ejercicio pedagógico partió de esa comunión propia con la pedagogía social, en donde **todos somos importantes** en la construcción creativa (artista formador y estudiantes artistas). Permitiéndonos un diálogo constante, en donde los ejercicios son analizados, contextualizados, seleccionados y experimentados para finalmente ser enlazados en la construcción final… Una muestra de cierre que era de todos y para todos.

El entrenamiento durante este mes estuvo orientado a lograr una condición de presencia física total, determinada por la precisión absoluta de la forma (precisión tanto individual como colectiva). Un ejercicio que requirió mucho más tiempo de entrenamiento y ensayo, nos exigió días de más (nueve sesiones de ensayo y dos presentaciones).

La metodología se basó mucho en las teorías de Barba y la necesidad de un training consciente que evoluciona de manera conjunta con las necesidades de los integrantes y del grupo. La teoría teatral de Eugenio Barba se apoyó en los elementos de la danza (exploración de la danza contemporánea, los bailes modernos y el tango) que tenían como finalidad develar los elementos expresivos con los que contaba el estudiante artista al momento de representar su personaje. Basándonos también en la búsqueda de la extracotidianeidad del movimiento, en el uso consciente de la energía y en el dominio de las leyes del equilibrio.

Desde la didáctica, venimos explorando desde la construcción colectiva teniendo presente conceptos del maestro Enrique Buenaventura con su teatro experimental; tomando las creaciones, esquemas y escritos de los estudiantes y estableciendo acuerdos que vamos construyendo en un gran tablero (cartelera grupal, bitácoras y puesta en escena colectiva), donde se iban haciendo preguntas sobre los puntos importantes de la puesta (fuerzas en pugna, secuencias, situaciones, conflictos, etcétera), primero tentativamente y luego acercándose a logros definitivos, gracias a la discusión. Una construcción donde la opinión de todos es importante, una especie de democratización del saber donde la metodología permite la pluralidad de aportes (dramaturgia social colectiva).

El ejercicio final arrojó como evaluación, la importancia de la colectividad, de la creación colectiva desde la observación, el sentir y la motivación… Por otra parte hubo un reconocimiento de la necesidad del entrenamiento del cuerpo y la voz, alertando también el valor de nuestra corporalidad y lo complejo de nuestra estructura, que finalmente permite formas infinitas.

Los logros también fueron claros: La creación de un guion colectivo propio, la exploración de nuestra motivación en la construcción del texto, la utilización del cuerpo como un todo, adjudicándole a cada zona corporal una importancia y una carga expresiva particular; el trabajo con el equilibrio y el desequilibrio, que aportaron dinamismo y conflicto; conciencia de la rítmica musical, física y vocal; investigación del espacio escénico; utilización de los factores de movimiento; concordancia de la emoción con la materialización física de esta; el reconocimiento de la dramaturgia social desde nuestro propio rol social, son algunos de los importantes descubrimientos que estimulan al Laboratorio de Buenos Aires a seguir investigando en el terreno de la dramaturgia social, la expresión corporal y que nos hacen pensar en un arte integral donde el protagonista somos nosotros mismos, a través del cuerpo y sus posibilidades.

En reunión de comité de coordinación interna, se define que la capacitación en el grupo que hace parte del kit de materiales, se determina que se realice desde la danza, que se hace necesaria en la puesta en escena. Se determina que esta capacitación sea brindada por Javier Alvarez Arboleda, director de la corporación Casa danza

Observaciones desde la dramaturgia social

El teatro social constituye una herramienta de dinamización social que permite, a través de la articulación entre el arte dramático y la intervención social, una participación activa de los integrantes y su ciudad, despertando en ellos el interés y la inquietud por los problemas que observan de su contexto,y generando ideas, alternativas y posibles soluciones frente a esta reflexión. A continuación se anexa la idea de guión tentativo que se viene construyendo con el grupo.

GUIÓN SIMBIOSIS

(Todos entran en fila con canción *"Ocean Eyes (Piano Instrumental)".* Luego cada uno hace una acción repetida con la canción *"Diabolique"*)

CUADRO DE LAS DANIS Y SOFI

(Playlist de Lluvia)

ROSA DANIELA

(Hacer el sonido de reloj)

(Mirarla en la palabra "Señalan", voltear la cabeza para el otro lado cuando dice "Rechazan", parar de hacer sonido de reloj)

(Abrazarse a sí mismo cuando ella lo hace, todos se quedan en esa posición hasta el monologo de Daniela)

SOFI

DANIELA

(Todos se paran y la miran)

Me obligaron

Me obligaron a hacer esto y yo no quería

A sentarme en esta silla

(Todos se sientan)

Y a afrontar cosas que no me correspondían.

Dijeron que era por mi bien, ¿por mi bien? O por el de ellos.

Me dejaron todo este peso, todo este terror, todos estos susurros, que no se si son míos

Y a cambio, me dejan esto tan inestable, tan débil y tan dañado para que yo sea feliz.

DANIELA ANDREA

(Cae una gota de agua sobre ella)

¿Qué decir cuando la muerte esta tan cerca de ti como para llevarse a quienes más quieres, pero no lo suficientemente cerca como para llevarme? ¿Cómo superar tantas muertes en tan poco tiempo? ¿Cómo haces para sonreír como si todo estuviera bien?

Sigo siendo la misma peste desde… hace mucho tiempo. Quizás nada haya cambiado o quizás ha cambiado todo; Han paso tantas cosas que ya no recuerdo todo, has pasado tú, ha pasado el mundo, he pasado yo.

Quizás el tiempo curé mis heridas físicas, porque las del alma crecen y me matan poco a poco. ¿Qué sentido tiene vivir cuando la vida no tiene sentido? Ni tengo valor para seguir viviendo ni tengo valor para matarme. Una suicida que nunca se suicidará.

(Partitura de movimiento de todas)

CUADRO DE LAS NATIS

(Se miran para dar indicación del inicio del juego)

AMBAS

1, 2, 3 listos o no allá vamos.

(empieza el juego suena *"El baile del gorila-Melody"*)

AMBAS

1, 2, 3 TRINCHERA.

(Se detiene canción, se forman los demás con las sillas en media luna y ambas se hacen al frente en el centro).

NATI RUA

A-B-U-E-L-A, C-I-E-L-O

Mi abuela es grande, grande, grande como el cielo, ella nunca llora, ella dice que si uno llora se encoge, ella ríe riéndose y sabe saber y sabe hacer muchas cosas, cosas que sabe hacer de tanto hablar con su alma.

(Juega con las sillas y cada compañero le dice un regaño con amor).

Abuela ábrame el cielo y muéstreme los ángeles, muéstreme el incendio del sol, ¿abuela las nubes son de algodón? ¿dígame a qué saben?

¿Hoy si va a responder mis preguntas? ¿Por qué nunca escuche de ti un te amo? ¿Por qué nunca me diste un abrazo? ¿Acaso nunca me amaste? o será que si me amabas y nunca me lo dijiste. Yo siempre te he amado, tratar de entender esto, siempre ha sido difícil.

(Se sube a la silla)

NATI MUÑOZ

Siempre ha sido difícil entender que te fuiste.

Es difícil entender que un alma abandone el lugar donde siempre ha pertenecido y no regrese jamás, queda mucho de ti en mí, queda tu olor, quedan recuerdos, quedan lugares, esos a los que es difícil volver y no encontrarte.

Me fui de casa buscando amor y tuve que volver a casa a que me curaran el corazón. He tenido muchos logros que amaría compartir contigo, porque siempre han sido nuestros.

Ahora soy artista, siempre lo supiste, decías que todo lo que uno aprende en esta vida, de algo le sirve. El arte salva, a mí me salvo.

En estas líneas dejo plasmado mucho de lo quise decirte y no pude, porque aquella triste noche no nos dimos ni un adiós al partir. Te amo.

(Canta canción *"Historia de un sueño- La Oreja de Van Gogh"* Partitura de movimiento, entrega de los detalles de los compañeros a las abuelas, partitura movimiento adelante).

AMBAS

Cuando yo era niña yo me levanta muy temprano, con el olor de las arepas recién hechas mmmmm y le llevaba los tragos a mi papá, a mis hermanos y a mis tíos.

Mientras yo iba caminando, jugaba con todo lo que me encontraba en el camino, me subía en todos esos árboles y quedaba vuelta nada, después me escondía entre los rastrojos y ¡Buuu! A todo el pasara.

En esas mi mamá me llamaba

TODOS

¡Natalia!

AMBAS

¿Qué? Y ella

TODOS

¿Cómo que qué?

AMBAS

Señora.

NATI MUÑOZ

Ay no Nati que dolor de espalda.

NATI RUA

Ya no estamos pa estos trotes.

(Las Natalias se desplazan hacia atrás a formar una V entre todos, mientras caminan le dicen palabras de amor a los demás compañeros).

CUADRO DE ELI Y BONNIE

ELI

¿Pertenezco a esta silla? ¿A este lugar? Ahora ¿cómo sabemos que pertenecemos aquí? ¿es por la comodidad?

BONNIE

O ¿por la incomodidad de ya querer escapar? He ido a otros lugares y ahora los he dejado vacíos

ELI

y a veces me pregunto, ¿qué será de esos lugares que ya no encuentran más mis pasos?

BONNIE

Pero ¿tú te has sentido así? Así de pequeña

ELI

entonces ¿cómo saber si pertenezco aquí o a cualquier otro lugar?

BONNIE

Ese sentimiento que no sabes dónde perteneces, que desconoces de ti mismo, esa inquietud de no sentirte cómoda y no encajar y no saber cuál es tu lugar

ELI

¿Qué tal si son los lugares quienes me escogen a mí? Tal vez si me quedo aquí aprenda a tener las manos quietas.

BONNIE

O tal vez la voz ya no se me entrecorte

ELI

Quizá ya no se me agrieten los ojos y no tenga que hacer pequeñas mis palabras para que otras personas puedan oírme

AMBAS

Me da miedo acostumbrarme a lugares que no pertenezco
Y olvidarme que el único lugar al que pertenezco es el que habita en mí.

BONNIE

No quiero tener que volverme a ser pequeña para encajar

ELI

Tal vez si me quedo aquí aprenda a realmente pertenecer

BONNIE

Porque estoy cansada de huir de los lugares que anhelo

ELI

De igual modo no me gusta seguir de largo como cualquier olvido

(Los demás se voltean cuando ellas se sientan, todos juntos hacen partitura de movimientos con brazos y se recuestan sobre las piernas)

- **BLACKOUT –**

CUADRO DE MILETH Y JUANDA

(Canción *"I See Red".* Todos hacen poses de maniquíes)

JUANDA

Desde niño me acostumbré a usar una fuerte coraza para cubrir mis inseguridades. A primera vista las personas me ven como un chico extrovertido **(todos hacen poses de verse seguros)**, pero la realidad es otra.

(todos miran lo miran cuestionándolo)

MILETH

No jugar brusco, no ensuciarse, no gritar, piernas cruzadas.

(Todos se sientan y cruzan las piernas)

JUANDA

Los lastres en mi vida mezclados con múltiples fracasos amorosos, han preparado un cóctel perfecto de baja autoestima.

MILETH

Siempre perfecta, nunca despeinada, uñas arregladas, buena postura.

JUANDA

Así es como me veo envuelto en una guerra constante con un alter ego malvado que me dice que soy un fracaso en todos los aspectos de mi vida.
Pero hay uno en el que me siento mucho peor, el amor y el sexo.

MILETH

Siempre sumisa, siempre dispuesta, una sonrisa.

(Todos sonríen de manera hipócrita)

JUANDA

Juan. Me da miedo enamorarme y perderme. Me da miedo y vergüenza de mi cuerpo.

MILETH

Cumplir estándares de belleza.

JUANDA

Me da miedo mi mente curiosa.

MILETH

Callar mis instintos.

(Hacer sonido – chistar - para hacer silencio, y dejar el dedo sobre la boca)

JUANDA

Pero me da más miedo tu displicencia con mi sensualidad.

MILETH

Ser complaciente.

JUANDA

Sensualidad qué he tenido que ocultar muchas veces, por no ser la típica de un macho empotrador.

MILETH

Pero voy a hablar más bajito, no vaya a ser que me escuchen.

JUANDA

Y si, ya sé que no te gusta, pero... Y si quiero usar falda, medias de malla y tacones.

(Todos abren las piernas en pose sensual)

MILETH

Me veo más hermosa con tacones.

JUANDA

Juan. ¡Quiero ser tan perra como Britney Spears!

(Momento de bailar – Partitura de movimiento)

CUADRO DE AMARILLA

CUADRO DE FELIPE

CUADRO DE ERICA Y GLORIA

ERICA

Qué buen chiste éste, el de la vida. Es totalmente irrisorio hacerse adulto y, de repente, dejar de existir. Pero esto no ocurre precisamente al morirse; por el contrario, sucede mientras se vive, mientras emergen y marchitan los sueños...

¡Mueren hojas! ¡Y mueren los sueños!

Caen flores sobre el ombligo de la historia; se derriten con el sudor de la piel.

¡Trabaja duro! Dicen. ¡Descansa, pero trabaja duro!

¡Qué maldición!

Qué maldición se ha vuelto la palabra que se esconde en el ombligo. OMBLIGO.

¡Qué feo término! ¡Y qué mal chiste!

Qué mal chiste tener que limpiar el centro de lo que se es. Incluso las impurezas forman parte de sí mismos, del yo verdadero; no toda esa labia que implica vestirse, maquillarse, peinarse de un modo increíble.

¡Qué mundo éste!

Caen hojas y morimos todos.

¡Trabaja duro, pero descansa!

Qué mísero vive aquel que renuncia a su ornamental jardín; pues no ha comprendido entonces que, aunque se trabaje duro y se descanse poco y se cosechen sueños todavía verdes, la madera de esta silla no cesará jamás de ser esto: madera convertida en silla. Pero... ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de mí? ¿Acaso basta con este espaldar rígido, anegado en madera y su manera tan particular de erigir la espalda?

La madera...

¡Qué mal chiste!
Ésta es la misma silla con la que trabajo a diario y en la que descanso cuando, casualmente, acaba la jornada laboral.
¿Sabes, por lo que acabo de pronunciar, lo que es un chiste?

GLORIA

(Todos cogen su silla y se organizan en su puesto del principio y hacen acción repetida inicial, el movimiento mecánico, Gloria lo hace en velocidad lenta)
(Todos cantan al final *"Cantando al Sol, como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra").*

Evidencia fotográfica

Bitácora

Sistematización de la experiencia

Centro Administrativo Distrital (CAD)
Calle 44 # 52-165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 444 41 44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS

Bitácora

Sistematización de la experiencia

Bitácora

Sistematización de la experiencia

Centro Administrativo Distrital (CAD)
Calle 44 # 52-165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 444 41 44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

2023/11/19 16:16

Red de Prácticas Artísticas y Culturales Medellín

Bitácora

Sistematización de la experiencia

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Centro Administrativo Distrital (CAD)
Calle 44 # 52-165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 444 41 44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

SISTEMA CERTIFICADO ISO 9001 SGS

Bitácora

Sistematización de la experiencia

Centro Administrativo Distrital (CAD)
Calle 44 # 52-165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 444 41 44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co