Red de Creación Escénica 2026

Propuesta metodológica

Para la construcción de una ruta metodológica se proponen los siguientes componentes a tener en cuenta; amablemente solicitamos llevar la estructura planteada.

1. **Introducción:** presentación y generalidades metodológicas en los procesos de formación – creación de cada entidad.
   Para este año, el proyecto se realizará a través de tres (3) laboratorios escénicos y un (1) Laboratorio base.
   Dos (2) laboratorios se dirigirán a población en situación de discapacidad, un (1) laboratorio se dirigirá a niños, niñas, adolescentes, y se realizará un (1) laboratorio base, enfocado a jóvenes y adultos. Contará con la participación de 20 participantes por grupo, es decir, 80 beneficiarios en total.

De acuerdo al énfasis Dramaturgia Contemporánea buscamos enrutar todos los laboratorios por ese camino, buscando especialmente que los niños, niñas, adolescentes, y adultos participantes encuentren herramientas que les permitan su autodescubrimiento, en el sentido de conocer sus potencialidades y limitaciones creativas para el teatro. El enfoque pedagógico buscará desarrollar acciones y conceptos como la creatividad, la experimentación, la reflexión, el pensamiento crítico- creativo y la construcción de ciudadanía desde el arte. Con diversos contenidos didácticos, metodologías acordes a la realidad, estrategias y herramientas variadas. Nuestros referentes son múltiples y tienen que ver con la experiencia lograda por nuestra entidad a lo largo de sus 28 años de vida artística, en los cuales hemos experimentado diversas prácticas pedagógicas en múltiples talleres y semilleros. Nos nutrimos de las enseñanzas de grandes maestros del arte teatral como Jerzy Grotoswki, Peter Brook, Atahualpa del Cioppo, Augusto Boal, Enrique Buenaventura, Griselda Gambaro, Bertold Brecht, Stanislasvki, Santiago García, Cristóbal Peláez, entre otros) algunas de esas enseñanzas se han venido aplicando a través de ejercicios y talleres con los participantes buscando darles un panorama amplio de lo que es el teatro como práctica artística y cómo ha evolucionado en la historia. De igual manera indagamos en temas de la pedagogía del arte y de la propia escena. Es de anotar algo

significativo de nuestra metodología y que parte del tipo de población que atendemos de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad cognitiva y es la implementación del juego escénico como eje estructurador que potencia la lúdica y el aprendizaje en los participantes.

El juego dramático que desarrolla las capacidades expresivas explora lo diverso, la diferencia, la inteligencia, la autonomía y la conexión social. Algunos de esos referentes desde lo pedagógico son: Jacques Lecoc, Mauricio Kartún, Verónica García-Huidobro, Sanchis Sinisterra, Jorge Eines, Carlos José Reyes, Luigi Maria Mussati, Gilberto Martínez.

2. Objetivos: qué se propone la entidad en el proceso de participación en la RCE (para este año), en el ejercicio de establecer un diálogo entre los objetivos de la formación artística con los propósitos cualitativos de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, en aspectos como la misionalidad, la construcción de ciudadanías, y la incidencia en territorios, como cita el siguiente objetivo de la Red de Creación Escénica de Medellín.
Desarrollar un proceso de formación ciudadana y creación, que le apueste a la estimulación cultural y formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para propender porque los mismos se conviertan en personas creativas y empáticas con su territorio que permita el acceso al disfrute de los derechos a la cultura a partir de la creación escénica.

Desde este objetivo se aporta al gran objetivo de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia, participación social y ciudadanía, a partir del desarrollo de la sensibilidad, el pensamiento creativo, la capacidad del reconocimiento del otro y el acercamiento a experiencias estéticas significativas desde el arte y la cultura. Tomado de estudio previo.

Consolidar los procesos de nuestros laboratorios, buscando avanzar los ejes creativo y artístico, en consonancia con el estímulo de valores éticos y sociales, en un contexto más amplio de construir la Red Creación Escénica de la ciudad. Con respecto al territorio profundizaremos este concepto, desde los ejercicios practicos de reconocimiento del entorno y la interacción como ciudadanos con el, en especial de la comuna 10. Con los dos laboratorios de discapacidad cognitiva buscamos hacerlos participes de eventos culturales de ciudad, que los visibilice y empodere como ciudadanos activos desde el arte, esto los hace crecer y avanzar.

3. Justificación: resaltar la importancia del ejercicio de formación - creación en los diversos territorios; en correspondencia con el énfasis de cada Lote; los objetivos, la identidad de cada entidad asociada; así como la misionalidad e identidad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

De acuerdo a la caracterización y el diagnóstico realizado anteriormente, en cada uno de los laboratorios, nos planteamos desarrollar unos ejes por donde discurran todos los participantes y docentes y que tiene que ver con nuestro énfasis de Red en Dramaturgia Contemporánea.

En principio seguir ahondando el concepto de que la dramaturgia va mas allá de construir un texto para ser escenificado, y es ante todo un acto de creación, que tiene que ver con la construcción de un universo a pequeña o gran escala y allí es clave en lo pedagógico destacar los ejes de composición y representación que a través del juego podemos potenciar.

La propuesta pedagógica plantea esos retos y propone unas acciones prácticas que permitan a los participantes ser protagonistas de su creación. Es decir, sabemos que el trabajo corporal, la voz, la improvisación y los ejercicios escénicos son la base de la formación, que la combinación de todos ellos es en sí la práctica del teatro, eso lo haremos y como lo manifestamos buscamos aplicar lo aprendido de nuestros grandes maestros a través de ejercicios sencillos, diferentes, que permitan a los participantes descubrir sus capacidades, limitaciones y potencialidades. Pero lo importante de todo esto es enfocar esa práctica hacia la creación, como un acto personal y sobre todo colectivo, porque el teatro es hecho gregario, es un arte de grupos.

Es entonces desde ahí, donde podemos dialogar con lo que es cada uno, y lo que percibimos en la caracterización de cada laboratorio, buscando llevar esa conversación a valores como el respeto de sí mismo, el respeto por los demás, por el entorno (territorio) y es de esta manera que se entenderá el papel que cada uno juega en la construcción de un ecosistema, llámese barrio, grupo de teatro, o ciudad propiamente.

4. Referentes teóricos y su incidencia en propuesta metodológica a desarrollar:

Especificando claramente cuáles y qué toma de ellos según el énfasis.

Introducir a los participantes de los cuatro laboratorios en la obra de dramaturgos contemporáneos destacados y sus obras más representativas, al igual que otros autores inspiradores. Esto les permitirá comprender mejor las tendencias y estilos actuales en la escritura teatral.

Para el Laboratorio Base y Laboratorio 3 Arte de Vida

Los dramaturgos contemporáneos son los autores que escriben y producen teatro en la actualidad, caracterizándose por romper con el modelo aristotélico tradicional, mezclar disciplinas artísticas y abordar problemas sociales, políticos y existenciales desde estéticas libres y diversas.

Desde este punto de vista y teniendo en cuenta nuestro énfasis poético, estaremos abordando desde la poesía autores transgresores que hablan del presente con un lenguaje poético estudiaremos a Vicente Huidobro como uno de los grandes poetas latinoamericanos que propone un texto como Altazor cargado de una gran símbología y crítica social un lenguaje poético pertinente para este momento histórico , esta será una gran provocación para los jóvenes del laboratorio base .

También estudiaremos dramaturgos contemporáneos como Wajdi Mouawad. Su obra entrelaza la historia, el exilio y la memoria, Jackie Sibblies Drury dramaturga estadounidense galardonada con el Premio Pulitzer de Drama, conocida por deconstruir temas como la raza, la identidad y las dinámicas sociales mediante puestas en escena metateatrales. Y la cuota latinoamericana Sabina Berman, destacada dramaturga mexicana, autora de Entre Villa y una mujer desnuda y Testosterona. Daniel Veronese, creador, director y actor argentino. Pionero del teatro independiente contemporáneo. Además daremos continuidad al trabajo que hemos hecho con resultados significativos desde la exploración del lenguaje corporal , las posibilidades que tiene un cuerpo , Mauricio Kartum, Pina Baush, José Limón Ruldolf Lavan y Jacques Lecoq

Para el Laboratorio 1 Tejedores de Sueños

Jairo Anibal Niño: Referencia fundamental en la formación de niños y jóvenes. Propuesta: Defensa de la imaginación y la sensibilidad. Valoración de la infancia

como una etapa con voz propia. También habíamos abordado algunas temáticas de con relación al poder de la imaginación y el juego.

Otros temas: Amistad, amor, justicia y creatividad.

Fabio Rubiano: Aunque escribe principalmente para adultos, muchas de sus metodologías de creación y trabajo actoral son utilizadas en procesos formativos con jóvenes. Propuesta: Pensamiento crítico. Humor y reflexión social. Construcción colectiva de personajes. En tejedores habíamos explorado al dramaturgo Mike Kenny de Inglaterra para motivar y explorar la parte sensitiva y emocional de los chicos en la construcción.

Y Finalmente Jordi Sierra i Fabra: Propuesta principal, temáticas cercanas a adolescentes, identidad, acoso escolar, familia, discriminación. Promueve la lectura crítica y la reflexión ética.

Laboratorio 2 Obra Maestra
En este grupo anteriormente hemos desarrollado algunas temáticas que nos permitan reconocer sus lenguajes y formas comunicativas. Para esto nos hemos apoyado en autores como Tom Shakespeare que analiza la discapacidad desde perspectivas sociales, culturales y de derechos humanos. También resalta lo importante que es comprender la comunicación como práctica inclusiva. Desde lo teatral se abordan autores como Fabio Rubiano y el maestro Santiago García (para ambos laboratorios) para explorar la creación colectiva, tanto desde lo textual como desde la construcción de personaje, la propuesta de Rubiano para construcción de personajes se seguirá abordando en el Laboratorio durante este nuevo proceso.

5. Propuesta metodológica:

- **5.1 Contenidos básicos según el énfasis de cada proceso (lote)**: teniendo como punto de partida lo propuesto en las especificaciones técnicas.

Debido a que todos los laboratorios son procesos de continuidad, se ajustarán las dinámicas buscando integrar a los nuevos integrantes en cada uno de ellos y se les socializará a todos los temas, objetivos y proyecciones de lo que haremos en el año

La metodología busca siempre que el participante se sienta tranquilo y seguro en el espacio, para lo cual el artista formador se responsabiliza de ello. El recibimiento y la llegada es un momento importante y merece mayor atención, un café, agua o aromática ayuda a entrar en una buena dinámica, que se sientan como en casa. Hemos coincidido los artistas formadores y el coordinador en que empezaremos lo mas puntual buscando jalonar una disciplina, que debe inculcarse como un acto voluntario y consciente. De igual manera para todos los laboratorios hay al inicio de las sesiones un calentamiento general que integra el cuerpo, la voz, la imaginación. Después se desarrollan los temas del día según cada laboratorio y que tiene que ver con el plan general acordado.

Se empleará durante el proceso, ejercicios de lúdica, ejercicios de imaginación, se estimulará la escritura creativa desde las bitácoras y desde otra perspectiva buscando siempre generar un espíritu de observar, de crítica y de construcción, se fomentará las discusiones grupales, lecturas dramatizadas, pruebas de escenario y retroalimentación constructiva.

Será un proceso teórico-práctico en el que los niños, niñas, jóvenes y adultos aprenderán conceptos sobre la acción teatral; dándose un panorama general del arte escénico, se buscará fomentar una disciplina consciente de ensayos, estudios e investigación, que permitan el desarrollo de elementos técnicos de actuación, el énfasis en la dramaturgia contemporánea les permitirá disponer de múltiples lecturas de los elementos escénicos.

- **5.2 Enunciar estrategias didácticas (generales):** que permitirán el logro de objetivos propuestos en el proceso RCE 2026 en cada laboratorio, según población atendida; las cuales han de ser las premisas de partida para las planeaciones de los encuentros y sus actividades.
  La elaboración de pequeños relatos o escritos no solo literarios, si no partiendo de un objeto, una fotografía, o un personaje. Algo que tradicionalmente está al margen, puede ser llevado al centro de la narración, en ese sentido es muy **experimental** el trabajo. El objeto también puede ser creado como una composición y sobre el crearse el relato.

También se puede **crear** a partir del tiempo, no solo como algo cronológico, si no atemporal, ir al futuro o al pasado e imaginarlo y jugar con el cuerpo y la mente.

De igual forma la **fragmentación** nos ayudará a ver las cosas desde diferentes ópticas, esto juega mucho con la realidad en que se sumerge el niño y joven hoy desde la virtualidad y no olvidar que todos esos mundos primero están en nuestra cabeza.

La fusión de las artes como mecanismo de complementariedad, el teatro y la música, la plástica, y la danza, no son artes absolutas, se pueden juntar y enriquecer el ejercicio final, más expresivo, sin perder el valor narrativo. Nos ha pasado en varios laboratorios y semilleros, donde hay jóvenes que danzan o interpretan instrumentos, pintan o son diseñadores, hay que explorar eso, dar participación a esos chicos o jóvenes. 2025 fue una escuela para nosotros en este tema de **la fusión** incluirá las bases sobre estructura de la obra, construcción de personajes, uso del lenguaje, experimentación con formas teatrales no convencionales y la representación de temas contemporáneos como la identidad, tecnología, territorios, problemáticas, conflicto, situaciones, personajes, la diversidad, entre otros.

- **5.3 Progresividad:** teniendo presente los laboratorios que tengan continuidad; resaltar el proceso que se lleva con estos grupos y las perspectivas de progresividad en su proceso formativo – creativo. Dar cuenta de los contenidos que han sido abordados en vigencias pasadas y cuales serán incluidos para este nuevo ciclo del proceso. Plantear etapas para el proceso y desarrollo progresivo de los laboratorios, teniendo en cuenta las particularidades que arroja un laboratorio nuevo y sus integrantes, y las particularidades de un laboratorio que trae un proceso desde años anteriores (puntos de partida y llegada).

Laboratorio Base

En el caso del laboratorio Base o Semillero, este año salen muchos de los y las jóvenes, que cumplieron un ciclo de dos años ya que tenemos como criterio darle oportunidad a otros nuevos integrantes, por lo cual salió un número considerable, también algunos adolescentes-jóvenes del Laboratorio 1 (Tejedores de Sueños) se pasaron al Laboratorio Base. La continuidad entonces no es posible en este caso, como se da actualmente en los laboratorios con discapacidad cognitiva, que son grupos muy estables, con leves cambios. Por este motivo implementaremos este año un plan de formación que abarca esta situación, buscando equilibrar el nuevo grupo y poder avanzar la propuesta pedagógica, con el enfasis en Dramaturgia Contemporánea.

Laboratorio 1

En este 2026 el grupo cambio sustancialmente, Ya no hay 11 chicos y chicas que salieron de los cuales 3 ingresaron al Laboratorio base, otros se retiraron para estudiar otras cosas y otros a la universidad. Al momento hay nueve chicos, chicas y adolescentes, lo que transforma el grupo y debe convocarse nuevos integrantes. Para el momento y mientras se estabiliza el grupo estamos revisando el plan de trabajo y consideramos ajustarlo para dar salida a nuevas realidades y hacer además una nueva caracterización en aproximadamente un mes.

Laboratorio 2 Obra Maestra y Laboratorio 3 Arte de vida

Este par de Laboratorios, son una escuela de formación de lo que es la discapacidad cognitiva y el mundo neurodiverso, no solo para los jóvenes y adultos que participan directamente en ellos, si no para sus familias, artistas formadores y para la propia Red en su conjunto. El amor al teatro como un camino revelador y expresivo para sus vidas, es evidente y hace que cada uno de ellos y ellas luche por estar siempre en cada sesión cada domingo, con el mejor entusiasmo y amor por los demás. Nuestros artistas formadores y la coordinación son concientes de los retos que esto implica, ya que la ciencia y la sicología avanzan en los mecanismos terapéuticos y esto debe tenerse en cuenta en los procesos, pues aun que hagamos arte y creamos en la importancia del arte como herramienta pedagógica y “de sanación” nuestra tarea es compleja y a la vez satisfactoria, cuando vemos el avance y los resultados, aun que a veces sean imperceptibles. En general los procesos que llevamos son muy colectivos y muchas de las obras que se han creado han partido de sus propias busquedas, inquietudes y desafíos propios.

5.4 Análisis de logros: cuáles serán las estrategias empleadas para el análisis de logros del proceso formativo de la vigencia 2026.

La Bitácora, las guías pedagógicas, la planeación de las proyecciones, la planeación de las muestras, la caracterización, no son sólo insumos para los diferentes informes que pide la Red, si no instrumentos de análisis y evaluación para formular estrategias para medir los logros.

Además, en el caso de las bitácoras, son un mecanismo de información cualitativa del participante que mediante su elaboración esta opinando, proponiendo, dando

una mirada del acontecer del artista formador, esas bitácoras deberian recogerse en el proceso y mirar allí pulsiones, tendencias, fallas si se quiere del proceso de la Red.
Por último, integrar un poco más los agentes territoriales para que puedan optimizarse los procesos en el territorio. Conectar a los artistas formadores y coordinador pedagógico con la realidad de los territorios.

5.5 Estrategias que se llevarán a cabo para el desarrollo del proceso en cada uno de los diferentes componentes: formación, proyección, movilización (estrategias de convocatoria y coberturas), gestión del conocimiento e interinstitucional.

- **Conocimiento de sí mismos:** Acá es clave el trabajo corporal, pues el cuerpo tiene muchas cualidades y limitaciones, conocerlo es descubrirlo y disfrutarlo como una entidad maravillosa. Hay muchas técnicas y herramientas para trabajarlo y potenciarlo.
- **Relación con el otro**: (Aprendizaje colaborativo) el trabajo conjunto permite desentrañar el valor intrínseco del teatro como un arte de lo colectivo, donde prima el concurso de las ideas, el respeto por el otro y el valor de crear
- **Crear en espacios propicios, seguros, creativos:** a través de la disposición espacial, ambientación de algunos ejercicios con luces, sonido y los telones. Esto logra mayor impacto y genera interés en el aprendizaje. aquí está el grueso de la práctica artística con los participantes, donde se desarrolla la temática general.
- **Conocimiento del territorio:** en nuestro caso la comuna del centro, haremos salidas a museos o teatros para conocer y sobre ese territorio hacer ejercicios de observación, buscando valorar nuestro entorno.
- **Participación en eventos de ciudad:** Buscamos con esta estrategia potenciar lo que estamos haciendo, creando o conversando. Ser protagonistas de la ciudad desde el arte y la cultura. El Laboratorio Base ha manifestado que abordemos esto como parte de nuestra dinámica y desea preservar la obra de teatro del año pasado para llevarla a otros lugares, igual el laboratorio infantil y Obra Maestra.