SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA

RED DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES – FORMACIÓN CULTURAL

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio

* Este instrumento se propone en una primera versión, a fin de que pueda ser flexible y adaptable a las necesidades de cada grupo de edad y de cada red. Por ser un insumo importante para la sistematización de la experiencia que adelantará el componente de gestión del conocimiento, las preguntas que se propone formular, deberán ofrecer opciones de respuesta cerrada preferiblemente (si, no) o de selección múltiple, que facilite la tabulación y una mejor aproximación en la intención de analizar las transformaciones que se dan en el proceso.

Este formulario SE DEBE APLICAR UNA VEZ SE TENGA EL GRUPO CONSOLIDADO. Las mismas preguntas que se formulen en esta caracterización inicial, se volverán a aplicar al finalizar el proceso para obtener la caracterización final, a fin de identificar posibles transformaciones en las formas de expresar, sentir, percibir, saber, etc., en los distintos aspectos que se quieren observar desde este instrumento de acuerdo a las preguntas que quiera formular el artista formador. Es decir, las preguntas concretas de cada aspecto se dejan para la construcción de la entidad asociada, a fin de que puedan adaptarse a las condiciones particulares de cada red, cada énfasis y si es del caso, de cada grupo.

Instrumento de Caracterización inicial del Grupo/Laboratorio (Instrumento prueba*)

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorio de Circo Contemporáneo – Red Moravia
Red: Artes Escénicas Énfasis (lote): Lote 9 – Elemental
Participantes (Comuna, Barrio, etc.): Grupo adulto e intergeneracional con participantes de Moravia, Castilla, Campo Valdés, Florencia, Santander, Los Colores, Bello, Niquía, Buenos Aires, San Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral.
Fecha: 29 de junio de 2026 Horario: 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Lugar: Centro Cultural de Moravia

Componente 1: Aspectos de exploración artística (Formule aquí las preguntas relevantes que permitan reconocer la experiencia artística y saberes previos de los participantes del grupo o laboratorio)

a. ¿En cuáles prácticas artísticas tienes experiencia? ☐ Teatro/clown/circo ☐ Malabares/acrobacia ☐ Danza/música ☐ Literatura, cuentería o escritura ☐ Artes plásticas ☐ Recreación/trabajo social.

b. ¿Qué otros saberes pueden aportar al proceso creativo? ☐ Cocina/panadería ☐ Costura/diseño ☐ Meditación ☐ Agricultura/cuidado de animales ☐ Lectura ☐ Trabajo comunitario.

c. ¿Qué esperas fortalecer? ☐ Clown/teatro ☐ Improvisación ☐ Habilidades circenses ☐ Presencia y composición escénica ☐ Gestión cultural ☐ Confianza y bienestar personal.

Observaciones del artista formador, sobre la experiencia y saberes previos del grupo desde la práctica artística:

El ejercicio evidencia un grupo heterogéneo y con un capital cultural significativo. Entre las experiencias previas aparecen teatro, clown, circo, malabares, acrobacia, danza folclórica y árabe, música, literatura, cuentería, escritura, recreación, trabajo social, artes plásticas, agricultura y prácticas comunitarias. Esta diversidad no se limita a trayectorias formalmente artísticas: también se reconocen saberes de cocina, repostería, panadería, costura, diseño de interiores, meditación, agricultura, cuidado de animales, lectura y trabajo comunitario. En términos pedagógicos, esto configura un laboratorio en el que los participantes llegan como portadores de saber y no como receptores vacíos; por tanto, el proceso puede apoyarse en la circulación de conocimientos, el aprendizaje entre pares y la creación colectiva.

La caracterización muestra además que las expectativas no son únicamente técnicas. Aunque existe interés por profundizar en clown, teatro, improvisación, habilidades circenses, manejo de elementos, elasticidad, presencia escénica, composición y gestión cultural, también se expresan búsquedas vinculadas con la confianza, el bienestar emocional, la tranquilidad, la autoestima, la felicidad y la autonomía. Esto permite comprender el laboratorio como un espacio simultáneamente artístico, relacional y de crecimiento humano, donde el entrenamiento técnico adquiere sentido cuando se articula con la experiencia de vida y con la posibilidad de construir vínculos de cuidado.

Los autorretratos producidos durante el encuentro amplían esta lectura. En ellos aparecen instrumentos musicales, monociclos, pelotas, clavas, animales, libros, jardines,

herramientas agrícolas, máscaras, elementos de danza y objetos cotidianos. La identidad artística se presenta, por tanto, entrelazada con otras posiciones de la vida diaria: ser madre, sembrador, vecino, educador, lector, cuidador, cocinero, escritor o trabajador comunitario. El hallazgo central es que la creación no emerge separada de la biografía; por el contrario, las memorias, oficios, afectos y prácticas cotidianas constituyen materia potencial para el circo contemporáneo, el clown, la parodia y el performance.

Como implicación metodológica, conviene sostener una pedagogía diferenciada que reconozca las distintas trayectorias sin homogeneizar el grupo. Quienes tienen mayor experiencia pueden funcionar como mediadores y compañeros de aprendizaje, mientras quienes se acercan por primera vez a determinados lenguajes pueden hacerlo desde sus propios saberes. La diversidad etaria y disciplinar aparece así como una potencia para la investigación-creación, siempre que el proceso preserve la escucha, la confianza, la cooperación y el reconocimiento de la singularidad.

Registro del ejercicio de caracterización: construcción de autorretratos y reconocimiento de saberes previos.

Participantes durante el desarrollo de los dispositivos biográficos y creativos del laboratorio.

Producción gráfica y simbólica utilizada para reconocer intereses, trayectorias e identidades artísticas.

Componente 2: Aspectos de contexto y lectura de territorio (Formule aquí las preguntas que le permitan conocer la manera como los participantes se han acercado al

conocimiento crítico y reflexivo de las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc.) **Ejemplo:** ¿Cuáles problemáticas reconoces con mayor fuerza en tu barrio o territorio?

a. ☐ Convivencia: conflictos, poca empatía, falta de solidaridad o ruido. ☐ Espacio público: basuras, contaminación, residuos o desorden urbano.

b. ☐ Seguridad: inseguridad, consumo problemático de alcohol, abuso contra menores o grupos delincuenciales. ☐ Movilidad: invasión del espacio público o dificultades para caminar.

c. ☐ Cuidado ambiental: maltrato animal o deterioro del entorno. Valores a fortalecer: ☐ Respeto ☐ Escucha ☐ Cooperación ☐ Solidaridad ☐ Empatía ☐ Confianza.

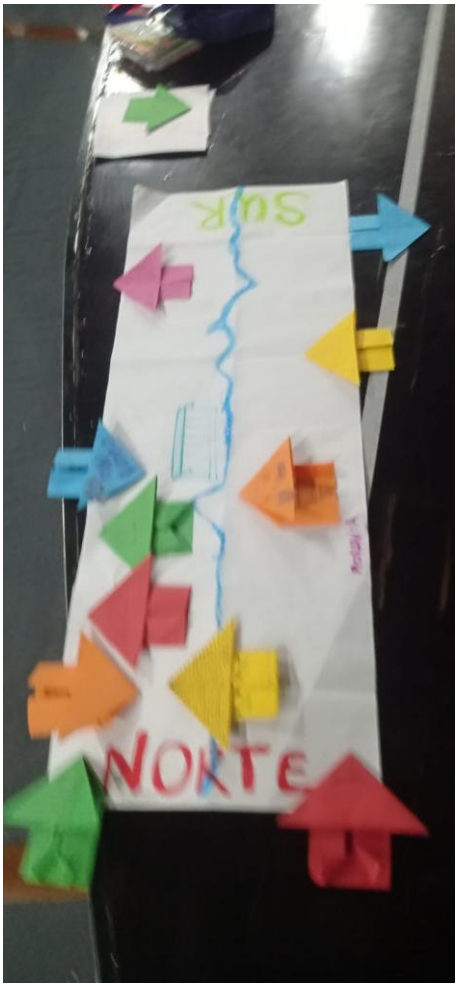
Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes, o una técnica desarrollada, acerca de la experiencia y saberes previos del grupo o laboratorio, respecto a las problemáticas del territorio desde los distintos ámbitos culturales, sociales, económicos, institucionales, políticos, etc:
La lectura territorial se construyó mediante un dispositivo que articuló biografía y cartografía: cada participante elaboró una casa en origami y la ubicó sobre un mapa del Valle de Aburrá. Esta acción permitió visualizar que el laboratorio no se conforma únicamente por habitantes de Moravia, sino por personas procedentes de diferentes sectores del noroccidente de Medellín y de otros municipios y territorios, entre ellos Castilla, Campo Valdés, Florencia, Santander, Los Colores, Bello, Niquía, Buenos Aires, San Vicente Ferrer y El Carmen de Viboral. El grupo configura, por tanto, una pequeña

red metropolitana y territorial de creación, en la que confluyen experiencias urbanas y rurales.

Las problemáticas identificadas presentan una alta coincidencia y se concentran, sobre todo, en asuntos de convivencia cotidiana. Se mencionan conflictos entre vecinos, poca empatía, falta de solidaridad y ruido excesivo; en relación con el espacio público aparecen el manejo inadecuado de residuos, las basuras, la contaminación y el desorden urbano; en seguridad se señalan la inseguridad, el consumo problemático de alcohol, el abuso contra menores y la presencia de grupos delincuenciales; también emergen dificultades de movilidad por invasión del espacio público y estacionamiento de vehículos, así como preocupaciones por el maltrato animal, los excrementos de mascotas y el deterioro ambiental.

El hecho de que estas situaciones aparezcan como preocupaciones compartidas permite interpretar que el territorio es vivido más como una red de relaciones que como una simple localización geográfica. Los participantes leen su entorno desde la calidad de los vínculos, la posibilidad de caminar y encontrarse, la seguridad, el cuidado de lo común y la relación con otros seres vivos. Por eso, valores como respeto, escucha, cooperación, solidaridad, empatía y confianza no aparecen como declaraciones abstractas: funcionan como necesidades concretas para transformar la experiencia cotidiana del barrio y de la ciudad.

La cartografía también evidencia que las diferencias de edad, origen y trayectoria no constituyen una barrera. Por el contrario, el grupo muestra disposición al aprendizaje intergeneracional y al trabajo colaborativo. Esta característica resulta especialmente pertinente para un proceso de circo contemporáneo, porque permite convertir las experiencias territoriales en material creativo: historias de vecindad, conflictos, rutinas, recuerdos, gestos y prácticas comunitarias pueden alimentar escenas, parodias, acciones performativas y ejercicios de clown que interroguen la realidad desde el humor, el cuerpo y la imaginación.

Cartografía territorial con casas en origami: procedencias y vínculos de los participantes con distintos sectores del Valle de Aburrá y Oriente antioqueño.

Momento de conversación y lectura colectiva del territorio durante la caracterización.

Componente 3: Oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad, desde el arte (Formule aquí las preguntas que permitan explorar las ideas y percepciones que tiene el grupo sobre la posibilidad de incidencia)

a. ¿Consideras que el arte puede transformar problemáticas del territorio? ☐ Sí ☐ No ☐ No sabe / no responde.

b. ¿En qué puede incidir? ☐ Convivencia y diálogo ☐ Prevención de violencias ☐ Cuidado ambiental ☐ Recuperación del espacio público ☐ Bienestar ☐ Participación ciudadana.

c. ¿Qué acciones serían pertinentes? ☐ Tomas artísticas barriales ☐ Intervenciones en espacio público ☐ Actividades comunitarias ☐ Procesos pedagógicos con vecinos ☐ Circulación de obras.

Observaciones del artista formador a partir del diálogo con los participantes o una técnica desarrollada, sobre la experiencia y saberes del grupo o laboratorio respecto a las oportunidades de incidencia:

El grupo expresa una confianza compartida en el poder transformador del arte y no concibe el laboratorio únicamente como un espacio para aprender técnicas. Las artes son reconocidas como una vía para fortalecer la convivencia, generar diálogo entre vecinos, prevenir violencias, promover el cuidado ambiental, recuperar el espacio público, favorecer el bienestar y la salud mental, construir sentido de comunidad, ofrecer alternativas de uso del tiempo libre y ampliar la participación ciudadana. Este consenso muestra una comprensión del arte como práctica social y como derecho cultural, capaz de intervenir simbólicamente en las formas de relacionarse y habitar el territorio.

Las propuestas de acción formuladas por los participantes son concretas: tomas artísticas barriales, intervenciones en el espacio público, actividades comunitarias, procesos pedagógicos con vecinos y circulación de obras. Estas posibilidades conectan directamente los saberes artísticos del grupo con las problemáticas identificadas. La fortaleza del laboratorio radica en que no parte de cero: cuenta con personas con experiencia escénica y comunitaria, saberes diversos, arraigo territorial y disposición para la cooperación,

condiciones que pueden favorecer acciones de creación con capacidad de interlocución pública.

Desde la investigación-creación, el ejercicio de caracterización puede leerse como una primera acción artística del proceso. El autorretrato, la casa en origami y la cartografía no operaron únicamente como instrumentos para recolectar información; hicieron visible un conocimiento situado sobre quiénes integran el grupo, qué saben, qué desean aprender, qué territorios habitan y qué tensiones reconocen. En este sentido, investigar y crear ocurrieron de manera simultánea: la producción simbólica permitió conocer al grupo y, al mismo tiempo, produjo materiales susceptibles de convertirse posteriormente en escenas, relatos, acciones performativas o parodias.

A partir de estos hallazgos, la orientación metodológica del laboratorio puede concentrarse en transformar experiencias biográficas y territoriales en material escénico, sin perder la dimensión de cuidado que el propio grupo demanda. El reto no será imponer un tema externo, sino acompañar el paso desde la experiencia cotidiana hacia la elaboración artística: del relato a la acción, del conflicto a la pregunta, del gesto al personaje, y del territorio entendido como problema al territorio comprendido como espacio de creación colectiva. Así, el circo contemporáneo puede funcionar como lenguaje para producir presencia, crítica, encuentro y ciudadanía cultural.

En síntesis, la caracterización identifica un grupo con alta experiencia artística y comunitaria, diversidad disciplinar, deseo permanente de aprendizaje, sensibilidad frente a las problemáticas sociales y ambientales, y una fuerte disposición a incidir mediante el arte. La riqueza principal del laboratorio reside en la abundancia de saberes y memorias que ya porta la comunidad participante. El proceso formativo puede potenciar esa base, fortalecer la confianza y articularla con dispositivos de clown, performance, parodia y circo para construir una creación situada que dialogue con el territorio y con las formas de vida de quienes lo habitan.

Cierre del ejercicio de caracterización y socialización de la cartografía y producciones colectivas.

Registro elaborado a partir del ejercicio de caracterización realizado por la artista formadora Claudia Garcés el 29 de junio de 2026 en el Centro Cultural de Moravia.