Bitácora

Sistematización de la experiencia

DATOS DE CONTEXTO

Red: Creación Escénica
Énfasis (lote) :10/ Teatro Experimental
Laboratorio de Creación (Grupo): Integración
Participantes (Comuna, Barrio, etc.): Varias comunas de la ciudad
Fecha: 30 de junio de 2026
Horario: 9:00 am - 1:00 pm
Lugar: Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

Artista Formador: John Viana (Con el acompañamiento de Juan Fernando Vanegas y Luisa Escobar durante la sesión inaugural).

1. OBSERVACIONES PROCESO DE EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

Como parte de las acciones de planeación e implementación del Laboratorio de Integración del Lote 10, se logró consolidar el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia como sede oficial para el desarrollo de las sesiones formativas, gracias a la articulación entre la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, la coordinación de la Red de Creación Escénica, representada por Luisa Escobar, el acompañamiento de Juan Fernando Vanegas y la gestión realizada con el equipo del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, quienes facilitaron el uso del auditorio para el desarrollo permanente del laboratorio todos los sábados entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.

Como estrategia de convocatoria se produjo un video promocional dirigido a participantes de la Red de Creación Escénica, integrantes de otras Redes de Prácticas Artísticas y Culturales, academias teatrales, colectivos escénicos y artistas interesados en procesos de profundización artística. Este material audiovisual fue difundido a través de los canales institucionales de la Alcaldía de Medellín, la coordinación de la Red y las redes sociales de Elemental Teatro.

Adicionalmente, Elemental Teatro habilitó un formulario virtual de inscripción que permitió registrar inicialmente veinte (20) personas interesadas en participar en el proceso.

Bitácora

Sistematización de la experiencia

La sesión desarrollada el 27 de junio fue concebida como un laboratorio inaugural que permitiera presentar el sentido, los propósitos y el nivel de exigencia del Laboratorio de Integración, entendido como un espacio de proyección artística para participantes con experiencia previa en procesos de formación teatral o escénica.

La estructura metodológica de la sesión fue diseñada de manera colaborativa, integrando tres momentos formativos complementarios:

Primer momento: dirigido por Juan Fernando Vanegas, orientado al entrenamiento corporal desde el teatro físico. Se desarrollaron ejercicios de conciencia corporal, respiración, alineación postural, movilidad articular y disponibilidad física para el trabajo escénico.

Segundo momento: dirigido por Luisa Escobar, enfocado en respiración consciente, proyección vocal y sensibilización sobre el uso de la voz como herramienta expresiva dentro del trabajo actoral.

Tercer momento: dirigido por John Viana, artista formador permanente del laboratorio, quien desarrolló una aproximación inicial a la actuación desde la perspectiva de los actos de habla. A partir de esta propuesta se exploraron los conceptos de texto, contexto, subtexto, pretexto y supratexto como herramientas para comprender la construcción de la acción dramática y ampliar la conciencia interpretativa de los participantes.

La sesión concluyó con un espacio de conversación colectiva y evaluación participativa, donde cada asistente compartió sus apreciaciones sobre la experiencia, los aprendizajes obtenidos y las expectativas frente al desarrollo del laboratorio durante el resto del proceso.

2. REFLEXIÓN ASPECTOS SOCIO CULTURALES DEL GRUPO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (IMAGINACIÓN, PENSAMIENTO CRÍTICO, DISFRUTE, PRÁXIS ÉTICA, AFILIACIÓN, SENSIBILIDAD, APROPIACIÓN DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO Y LAS FORMAS DE INCIDIR EN ÉL, DESDE EL ARTE …)

El Laboratorio de Integración constituye un escenario singular dentro de la Red de Creación Escénica, ya que reúne participantes provenientes de diferentes territorios, trayectorias artísticas y experiencias formativas. Esta diversidad enriquece significativamente el proceso pedagógico, favoreciendo el intercambio de saberes, la construcción colectiva del conocimiento y el reconocimiento de múltiples formas de comprender el hecho escénico.

Aunque la convocatoria registró veinte personas inscritas, la primera sesión contó con la participación efectiva de ocho asistentes (siete mujeres y un hombre). Las inasistencias fueron previamente justificadas por varios participantes debido a compromisos familiares, viajes programados y el periodo de vacaciones correspondiente al puente festivo.

Lejos de representar una dificultad, este primer encuentro permitió consolidar un ambiente de trabajo cercano, propicio para el diálogo, la experimentación y la construcción de confianza entre los participantes y el equipo pedagógico.

Durante la jornada se evidenció una alta disposición hacia el aprendizaje, una participación activa en los ejercicios propuestos y un marcado interés por comprender el enfoque metodológico del laboratorio. Asimismo, se fortalecieron capacidades relacionadas con la conciencia corporal, la escucha, la expresión vocal, la observación, la imaginación, el pensamiento crítico y la reflexión sobre la práctica artística como herramienta para la investigación y la creación contemporánea.

El carácter interdisciplinario de la sesión permitió reconocer el cuerpo, la voz y la actuación como dimensiones complementarias del trabajo escénico, favoreciendo una comprensión integral del Teatro Experimental y de los procesos de investigación-creación que orientarán el desarrollo del Laboratorio de Integración durante el año.

3. OTRAS OBSERVACIONES PARTICULARES

El grupo manifestó una valoración altamente positiva frente al espacio formativo y expresó su interés en continuar participando durante el desarrollo del proceso.

Se realizará un nuevo contacto con las personas inscritas que no pudieron asistir a esta primera sesión, con el fin de reiterar la invitación e incentivar su vinculación al laboratorio en los próximos encuentros.

Se espera que, una vez finalizado el periodo vacacional, el grupo alcance la totalidad de participantes inscritos, fortaleciendo así el carácter representativo del Laboratorio de Integración como espacio de proyección artística de la Red de Creación Escénica de Medellín.

Esta primera experiencia permitió consolidar las condiciones logísticas, metodológicas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del laboratorio, estableciendo una base sólida para los procesos de investigación-creación, profundización artística, circulación y construcción colectiva que orientarán el trabajo durante la vigencia 2026.