Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

PROPUESTA METODOLOGIA

CORPORACION ZIRUMA

IDENTIDADES

DESDE LOS IMAGINARIOS COTIDIANOS

Red de Creación Escénica 2026

Propuesta metodológica.

1. **Introducción**.

LA CORPORACIÓN ZIRUMA, es una corporación artística sin ánimo de lucro, fundada 25 noviembre de 2005, con personería jurídica de febrero 2 del 2008. Desde marzo de 2008, estamos ubicados en la comuna 8 de la ciudad en el barrio de Villa Hermosa, siendo la primera entidad artística en el sector en tener sala para la proyección de sus creaciones y de otros grupos del sector. Desde sus inicios, la raíz de nuestras propuestas artísticas y formativas radican en la creación de textos teatrales, una dramaturgia social y humana que nace de los imaginarios del contexto y las problemáticas de los diferentes sectores de la ciudad y el país.

La Corporación Cultural y Artística ZIRUMA, está dedicada a la creación, investigación, educación y promoción del arte en general, con un sentido de intervención social y humana. Buscamos integrar el arte al desarrollo social y humano, desde la lúdica, la expresión, la formación y la creación artística, la cual consideramos de vital importancia en los procesos educativos, sociales y humanos, abriendo procesos sensitivos que enaltezcan la condición humana y el aprendizaje afectivo. En nuestras intervenciones buscamos promover no solo el arte, sino la formación integral en la prevención y la promoción de la salud, reflejando la necesidad de unificar las manifestaciones artísticas con los procesos sociales y humanos, lo cual nos permitirá estabilidad y liderazgo en el sector

.

2. Objetivos:

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un proceso de formación ciudadana y creación, desde el énfasis de la dramaturgia social-imaginarios cotidianos, con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en las comunas 8, 3 Y 9 de la ciudad de Medellín, propiciando un espacio de creación y empatía en su territorio y en la ciudad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar talleres en los diferentes laboratorios, a partir de énfasis de identidades, desde la metodología de imaginarios cotidianos, donde se resalte la observación cotidiana, *aportando 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* aportando al como fuente principal.

Determinar en los diferentes laboratorios espacios de creación, estimulando en los *adolescentes, jóvenes y adultos, el sentido de pertenecía y valoración social y humana, buscando entregar en los participantes elementos que despierten la creatividad y empatía con su territorio y su identidad.*

Presentar a la comunidad en general, una muestra artística que refleje el proceso realizado en los diferentes laboratorios de artes escénicas, desde el énfasis de identidades, a partir de la metodología de imaginarios cotidianos, que refleje el compromiso social y humano del arte en la ciudad y el país.

3. Justificación:

Desde el año 2005 la corporación Ziruma hace énfasis en la dramaturgia social, como parte de sus procesos de formación, creación y proyección, determinando desde su enfoque misional, la intervención social a través del arte. La corporación desde sus inicios tiene una dramaturgia propia, que surge de la observación, el análisis y la reflexión sobre realidades cercanas, situaciones sociales, culturales y políticas que atraviesan a los y las participantes de los procesos creativos. La metodología desarrollada por la corporación ZIRUMA está basada en la observación y la creación de imaginarios sociales y humanos, presentando como resultado de sus procesos una serie de ideas y propuestas para la construcción de montajes que se requieren proyectar ante la comunidad en general como un proceso que se hace valioso visibilizar, como espacios de investigación, escritura y creación escénica colectiva, donde los y las participantes articulan la experiencia personal y comunitaria con herramientas teatrales. La proyección de los imaginarios cotidianos es una estrategia que representa: Creación de imaginarios individuales y grupales: Los procesos de creación nacen y se estructuran en los mismos talleres, siendo reflejo del interés de unir lo social y lo humano con el trabajo artístico. Es de gran importancia dentro de la metodología de dramaturgia social, la proyección de los resultados obtenidos en los procesos de formación, porque estos son testimonio y el reflejo de ideas, pensamientos, sueños y sentires de los participantes a los talleres

Las imágenes de los participantes se convierten en imaginarios, que son la base fundamental de las muestras de los laboratorios, siendo una estrategia de visibilizarían, no solo presencial, sino también virtual, porque de las muestras se hace un material de registro audiovisual que se comparte virtualmente por las diferentes redes sociales que maneja la corporación.

En este sentido la metodología propuesta desde la sistematización también se presentan productos creativos y material didáctico, que es compartido con diferentes entidades artísticas, culturales y pedagógicas pares, es decir que dentro de sus propuestas pedagógicas y estéticas incluyan procesos de formación artística y convivencia ciudadana, tanto a nivel local, nacional e internacional. Las muestras se realizan en los lugares de los diferentes laboratorios de creación escénica y en la sala Ziruma de la corporación.

En el marco de este componente, también se realizan actividades de intercambio de experiencias presenciales y virtuales de los laboratorios de creación escénica con otros procesos de diferentes comunas o corregimientos, socializando experiencias significativas que generen una integración y un compartir conocimiento.

La proyección de los procesos, genera la posibilidad de encuentro con los espectadores y los nuevos creadores, buscando que los vínculos comunitarios se multipliquen y favorezcan la posibilidad de disolver la identidad para encontrarse amenamente con el otro. La proyección proporciona a los asistentes de los eventos la posibilidad de acercarse a diversos conceptos en la creación teatral, el placer de acercarse a diferentes realidades, cultivar capacidad de la recepción y estética.

LOS IMAGINARIOS COTIDIANOS Y SU RELACION CON LAS IDENTIDADES

Los procesos de investigación que se realizan desde los imaginarios cotidianos, plantean también un territorio escénico en el cual, a través de las prácticas escénicas, los y las participantes integran y reflexionan sobre sus diversas identidades sociales, culturales, étnicas, de género, de orientación sexual y otras formas de pertenencia; como eje central de la creación. En los procesos de creación colectiva de la corporación Ziruma, se determinan acciones escénicas que dialogan con la experiencia personal y colectiva, visibilizando historias, preguntas y deseos expresivos de los participantes, y conectando con públicos diversos en distintos contextos, que se hacen evidentes en propuestas artísticas como Itinerancias, Vive y Closet

A través de la metodología de la corporación, buscamos celebrar la diversidad, fortalecer la reflexión y el encuentro entre comunidades, y transformar la escena en un espacio donde distintas identidades puedan reconocerse, interactuar y construir experiencias escénicas compartidas y pluriculturales

.Abordar los imaginarios cotidianos es dialogar sobre las distintas identidades sociales, culturales, étnicas, de género, de orientación sexual y otras formas de pertenencia. La observación que es la base fundamental de los imaginarios, visibiliza historias, preguntas y deseos expresivos de las personas, promoviendo el encuentro y la reflexión entre comunidades diversas.

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

Augusto Boal- Teatro del oprimido

"El Ser se vuelve humano cuando descubre el teatro".

Este referente es de gran importancia en la construcción de la pedagogía de dramaturgia social desde Ziruma, porque es una visión de un teatro político, comprometido con lo social y lo humana. El teatro del oprimido tiene por objetivo redimensionar al teatro, tomándolo como un instrumento eficaz en la comprensión y la búsqueda de alternativas para problemas sociales e interpersonales. Sus vertientes pedagógica, social, cultural, política y terapéutica se proponen transformar al espectador (ser pasivo) en protagonista de acción dramática (sujeto creador); estimulándolo a reflexionar sobre el pasado, transformar la realidad en el presente e inventar un futuro. Estos fundamentos conceptuales son prioritarios.

Las técnicas y la teoría de instrumentos pedagógicos como “Teatro Foro” (el espectador entra en escena para usar el lenguaje teatral y decir su opinión actuando); el “Teatro Imagen” (usa las imágenes como lenguaje); la serie “Arco iris del deseo” (que trata de las opresiones interiorizadas); el “Teatro Legislativo” (que busca transformar en leyes los deseos de la población), Teatro de la imagen (Reflejo de una cotidianidad) etc. El teatro del oprimido representa en la metodología de dramaturgia social, imaginarios cotidianos de la corporación Ziruma, los inicios fundamentales para que la observación extra cotidiana, el despertar de los sentidos y las indagatorias teatrales, se establezcan como posibilidades de formación, creación y proyección artística." El teatro sirve, para "descubrir las ficciones que se viven en la realidad y averiguar quién eres realmente"

REFERENTE PRACTICO:

Tesis de grado: “Intervención social a través del arte”, realizada en el año 1990 por el trabajador social, artista escénico, gestor cultural y socio fundador de la corporación Ziruma, Juan Álvaro Romero Botero, en el área de ciencias sociales de la Universidad de Antioquia.

Esta tesis marca los primeros pasos de la metodología de dramaturgia social - imaginarios cotidianos de la corporación Ziruma. Es una sistematización de la experiencia de prácticas de ciencias sociales y humanas y contrataciones como trabajador social-artista, realizadas en varias corporaciones públicas y privadas de la ciudad de Medellín, entre ellas Futuro para la niñez, Corporación SURGIR, Hospital Manuel Uribe Ángel y HOMO (Hospital mental de Antioquia). En estas experiencias de intervención social se utilizaron estrategias, instrumentos y actividades de las artes escénicas aplicadas a diferentes problemáticas y necesidades de la población de niños y jóvenes de varios sectores de la ciudad y el departamento de Antioquia, en aspectos como la prevención de la farmacodependencia y el alcoholismo, estrés postraumático, no agresión y proyectos de vida. Lo encontrado en estas experiencias, permitieron comenzar a determinar la necesidad de asuntos de gran importancia en la actualidad en la metodología de dramaturgia social de la corporación Ziruma, entre ellos la observación participativa de la cotidianidad, la formación de imágenes y la transformación a imaginarios, a través de los cuales se llega a un pensamiento reflexivo, crítico y creativo en los procesos de formación artística.

La estrecha relación entre los procesos sociales y humanos, con los procesos artísticos, que planteaba la tesis de grado a la que se hace referencia y la sistematización en la experiencia de formación de la red de artes escénicas durante estos ultimo 5 años, han permitido que a la metodología se confronte y crezca en función de la formación no solo de artistas, sino también de actores para la vida, logrando una pedagogía que de una forma directa y dinámica, asume el proceso de formación de actores, directores y dramaturgos con un sentido crítico y reflexivo de sus entornos.

De esta tesis de grado se desprende el taller de Memoria Barrial, propuesta que, en el año 1995, obtiene un estímulo de formación en la primera convocatoria de estímulos de la ciudad de Medellín y que en año 2014, recibe un reconocimiento de cultura viva comunitaria de la ciudad de Medellín. Memoria barrial, es una forma de reinterpretar la dramaturgia social desde la observación de los diferentes contextos, buscando personajes e historias que buscan el arte en la ciudad y el país.

5. Propuesta metodológica:

5.1. Contenidos básicos- Énfasis en identidades

DRAMATURGIA SOCIAL-

Desde sus referentes teóricos y prácticos, la corporación Ziruma determina su propia metodología de imaginarios cotidianos, a partir de la cual realiza todos sus procesos de creación, proyección y formación. Los imaginarios cotidianos se determinan desde los siguientes conceptos y herramientas

LA OBSERVACION COTIDIANA FUENTE DE CREACIÓN DE IMÁGENES, COMO HERRAMIENTA DE REFLEXION

Para que exista el teatro y el arte en general, debe haber un proceso de composición, de una ficción que sea capaz de reproducir algunos aspectos de la sociedad o de los individuos, desde el guion, la dirección y la interpretación actoral. Para que esto suceda es necesario que preexista un aprendizaje del entorno, una profunda nutrición de componentes de la realidad que sólo será posible a través de una acción: la observación.

La observación sirve para aprender y es necesario que el arte enseñe el camino para hacer de esa observación una disciplina. Dentro de nuestro trabajo de artistas formadores, se hace necesario motivar en los grupos, la importación de la atención de la cotidianidad, el interés por el entorno, la retención de imágenes mentales o descripciones verbales. El artista no está hecho para la formación académica, sino para el aprendizaje vivencial y experimental de la cotidianidad, que solo se logra con la observación. Se crece como artistas, en la medida que se crece, se experimenta y se aprende como ser humano.

En este proceso de la creación de imágenes a partir de la observación, se plantea el nivel de reflexión sobre la cotidianidad, que tiene un gran valor en los procesos de creación de la metodología presentada y más cuando ser aborda el tema de las identidades, porque se propone un despertar de los sentidos para reconocer el entorno de cada individuo como fuente primordial de la creación.

LOS IMAGINARIOS SOCIALES Y HUMANOS COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA EXPERIMENTACION ARTISTICA

La observación del artista en búsqueda de la creatividad y de la creación misma, es algo más que lo que pueden presenciar las personas a primera vista, porque el verdadero arte se construye no solo con observar lo que es visible a los ojos de la persona común. Los artistas debemos observar lo invisible, lo oculto, lo que está escondido por el vaho que nos colocaron los dioses para que no observáramos más allá de lo evidente, porque el arte nos hace dioses, creadores de otras realidades.

El artista debe tener la capacidad de encontrar tesoros, donde nadie los ve y eso solo se logra con la investigación, la experimentación, la curiosidad, la ansiedad por descubrir lo que existe detrás del telón, el deseo de crear, el caos y la posibilidad del error. Cuando están de por medio estas acciones en un ejercicio de observación, entra a escena la imaginación y la práctica del lenguaje (Narración), con el objetivo de reproducir e imitar con acciones, haciendo que la dramaturgia social haga presencia como acto cotidiano y se transforme en imaginarios, que no son más que la cuna del mismo arte. Los imaginarios, no solo son el resultado de una imaginación, los imaginarios son imágenes creadoras que nacen de la observación. (Imágenes en movimiento)

El trabajo de experimentación de las imágenes en imaginarios, en el escritor desde el pensamiento, en el director desde la situación y en el actor desde la acción, marcan el comienzo de un proceso, donde el material encontrado ofrece una multitud de posibilidades para que el artista en formación comience su trabajo de crear.

De la imagen al imaginario, es un proceso de experimentación, donde la misma cotidianidad abre las puertas al extra cotidiano.

LAS INDAGATORIAS DE LOS IMAGINARIOS COMO UNA BÚSQUEDA DE LA CREATIVIDAD.

En el acto creativo que estamos proponiendo, la observación desde la herramienta del arte lleva a los imaginarios, que son esas imágenes que de raíz contienen un sembrado de una obra de arte. Una ciudad como Medellín, una ciudad de la eterna primavera que se debate entre la guerra y la vida, la muerte y la alegría, el silencio y el grito…es un espacio repleto de imaginarios que se puede convertir en obras de arte, porque es un lugar minado de preguntas detonadoras para la creación. Creer en las preguntas y dudar de las respuestas, es el eje motor para encontrar un escritor que no se esté atrapado ante la hoja en blanco, de un actor bloqueado en un escenario o de un director que solo sabe marcar a sus actores.

Los imaginarios que se encuentran deben estar sometidos a una indagatoria, desde diferentes frentes, para que pueda ser material de construcción artística.

La indagatoria sensorial, que es someter el imaginario encontrado a una exploración de los sentidos, percibiendo y palpando colores, sabores, formas y texturas que nos puede aportar lo que estamos observando.

La indagatoria dramática, que es la búsqueda de lo que tanto hablamos en las obras de teatro y que sin ello no podríamos crear e incluso sin ello el mundo no existiría, que es el conflicto, las fuerzas en pugna, los hilos que mueven el imaginario, para que sea una imagen detenida, pero con un movimiento interno que nos invite a crear.

La indagatoria poética, que nos habla de lo semiótico, lo simbólico que reposa en los imaginarios, las metáforas que nos despierta lo que observamos, lo metonímico que es lo contenido de una parte por el todo y lo paradójico, que es la verdad puesta de cabezas.

La indagatoria social y humana, que es la indagatoria de más peso en los procesos formativos y artísticos de la corporación Ziruma. Es la pregunta de la problemática que nos plantea el imaginario, su fuerza, su contenido y su trasfondo político.

Las indagatorias son la fuente de la creatividad de nuestra metodología, organizando las imágenes, ideas, acciones y haciendo del trabajo artístico un juego donde el asombro y la acción dramática, son siempre una obligación y un deber en el arte escénico.

CREER PARA CREAR- CREAR PARA CAMBIAR LA COTIDIANIDAD- PREMISA FUNDAMENTAL PARA LA CREACION.

En medio de la vida cotidiana, en ese ir y devenir por las mismas sendas y rumbos, en el espacio y el tiempo, los seres humanos forman una zona de confort en medio de su rutina. El arte en una sociedad, en una ciudad como la nuestra, debe hacer parte de estas dinámicas cotidianas y ser uno de los mejores aliados del hombre moderno, para no caer ante la alienación imperante del mundo que lo rodea.

El arte representa para el hombre, un espacio para hacer crecer el espíritu y olvidarse de las obligaciones que lo determinan y que son el resultado de un mundo capitalista, en donde el individuo es lo último que importa en el “progreso” de la humanidad. La materialización como ejemplo del éxito, donde la adquisición de cosas materiales representa ante la sociedad un reflejo de poder y riqueza, ha engendrado personas que se olvidan de su ser humano, sensible y social. Es en este contexto donde tiene que entrar la formación artística a fortalecer valores que hagan sentir la necesidad crear ante la rutina de la cotidianidad.

En nuestra calidad de artistas formadores, debemos motivar al filtro de la creación, con ideas que caminen de la mano con las dinámicas artísticas y sean un nicho para olvidarnos del presente contundente y cotidiano, con sus bemoles y contrariedades, con sus disgustos y afinidades. El arte, la creación es una necesidad, no porque nos haga más inteligentes sino porque nos permite adquirir una serie de competencias y rutinas mentales, que nos acercan más a lo social y lo humano. “

El arte no sirve para nada” dicen por ahí, pero sin el arte, el hombre se sentiría vacío. Necesitamos como motivadores del arte en nuestros grupos crear, para decirles a los integrantes de nuestros grupos que vale la pena crear, para cambiar, transformar o mejorar nuestra cotidianidad. Esa es la premisa fundamental de nuestra dramaturgia social. Una apuesta por el pensamiento reflexivo y crítico, hacia una realidad, una cotidianidad en permanente cambio y transformación a partir del instrumento de comunicación universal que es el arte.

5.2 Estrategias didácticas (generales):

OBSERVACION PARTICIPANTE:

Actividades relacionadas al entorno, con un énfasis de apreciación en todos los sentidos, buscando imágenes sociales y humanas que den testimonio de la cotidianidad donde habitan cada uno de los participantes de los diferentes laboratorios.

SISTEMATIZACION DE IMÁGENES:

Actividades encaminadas a la búsqueda de imágenes dentro del contexto cotidiano, que puedan servir de material para la reflexión, análisis, confrontación y posterior creación desde la escritura y la puesta en escena.

CREACION DE IMAGINARIOS REFERENTES A LAS IDENTIDADES

Actividades que permitan desde la acción teatral, los interrogantes y las situaciones dramáticas, convertir las imágenes en imaginarios que puedan señalar el camino de los procesos creativos desde las identidades, asegurando que los componentes de cultura e intervención social y humana, sean parte integral de los talleres de red de artes escénicas.

CREACION DE HISTORIAS Y PERSONAJES:

Actividades que faciliten el encuentro de historias y personajes, a partir de los imaginarios encontrados en el proceso de investigación, desde la dramaturgia social. Esta estrategia busca un trabajo individual en función de los imaginarios que proponen los participantes de los laboratorios.

CREACION COLECTIVA:

Actividades de creación colectiva desde la puesta en escena, direccionadas por los artistas formadores y el mismo comité de la red de la corporación en un proceso de unir los imaginarios encontrados en una propuesta de dramaturgia, que sería el pretexto de montaje para la muestra final.

MUESTRAS ARTISTICAS:

Puesta en escena de la creación colectiva determinada por los imaginarios cotidianos encontrados en el proceso de dramaturgia social, para ser presentados a la comunidad en general, con la posibilidad de que dichas propuestas sean consideradas como posibles becas de creación y/o montajes en repertorio del grupo artístico para la sala Ziruma y otros espacios escénicos.

5.3 Progresividad:

- ESTRATEGIA EN EL PROCESO DE FORMACION ZIRUMA

Se tienen tres niveles en el proceso de formación:

INICIACION TEATRAL-LABORATORIOS DE CREACION ESCENICA

Proceso de experimentación constante en el hacer de la creación escénica, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, indagan en preguntas que surgen desde ellos y desde las miradas diversas que hacen de los territorios; de manera que el proceso creativo permita ir descubriendo acciones poéticas, que proponen diálogos entre los participantes de los laboratorios, sus familias, y en general con la ciudad.

Sembrar la semilla del arte teatral en los niños y jóvenes de la ciudad de Medellín, nos permitirá en últimas responder a esa sed expresiva del ser humano como

soporte básico de la intrincada tela en que se trama y urde el futuro del movimiento teatral de nuestra ciudad.

Estos laboratorios son de vital importancia para la generación, desarrollo y promoción de actores y espectadores teatrales en Medellín, porque es una apuesta al presente y al futuro de esa formación teatral que todos visionamos, abriendo un espacio que genera condiciones propicias a la capacitación y experimentación en este campo. Este programa pretende generar procesos de motivación para que los estudiantes hagan teatro. Ellos serán los creadores de un arte dramático que dé cuenta de nuestra memoria socio-cultural y acrecentarán el acervo de personas dedicadas como profesionales, aficionados o espectadores teatrales que exploren nuestros lenguajes a partir de la realidad propia de la ciudad, de nuestra historia. No solo se pretende formar actores, se quiere formar espectadores para el teatro.

Los participantes de esto laboratorios recibirán elementos básicos del que hacer teatral, transformado desde la dramaturgia social, las imágenes en imaginarios a partir de la acción. Se determinan en estos procesos las acciones físicas desde la exploración de la acción prolongada donde se realizan ejercicios de niveles, dimensiones y rupturas, el flujo de energía donde se realizan ejercicios de ritmo, velocidad y pausas y la tensión controlada, donde se exploran las tensiones y las liberaciones en función del conflicto. Las acciones teatrales donde se determinan las acciones simples que crean estructura, las acciones comunicativas que son acciones dramáticas que crean un impacto en el espectador y las acciones

transformadoras que son las interpretaciones o las respuestas del espectador ante los imaginarios.

En los laboratorios de creación escénica, las imágenes se convierten en imaginarios a partir de la acción, creando personajes, situaciones y cortos esquemas teatrales que son incorporados a los montajes de las muestras finales.

LABOTARIO BASE- SEMILLERO TEATRAL

El laboratorio base es un grupo de participantes seleccionado, que se encuentra en un nivel avanzado de creación y reflexión, que tiene continuidad de trabajo en la entidad asociada, sin rango de edad, en la búsqueda de generar procesos para fortalecer la formación, proyección y la circulación de las creaciones realizadas dentro de la Red de Creación Escénica.

El objetivo de este grupo es continuar con el proceso formativo constante en los estudiantes con trayectoria de la corporación, en especial de la comuna 8 de la ciudad, haciendo énfasis en la dramaturgia social, desde la escritura.

Lo fundamental del hecho teatral radica en el trabajo del actor. Es por esta razón que el punto de partida para la enseñanza de la ACTUACIÓN debe partir de entender a éste como el objeto de estudio.

La corporación Ziruma desde su metodología, apuesta a la realización de reaprendizajes significativos, ofreciendo una amplia gama de situaciones y circunstancias que nacen desde la observación de la cotidianidad. Todo esto enmarcado en el rigor, el concepto ético, las responsabilidades consigo mismo, con el compañero, con el público, con la actividad teatral y con la sociedad.

Dentro de este proceso se aborda muchos elementos del teatro comunitario, tratando de resaltar la necesidad de una dramaturgia propia.

El laboratorio base es el encargado de los montajes de proyección desde la formación, confrontando constantemente la teoría con la práctica.

Los participantes de este laboratorio recibirán elementos básicos del que hacer teatral, transformado desde la dramaturgia social, las imágenes en imaginarios a partir de la indagatoria. Se determinan en este proceso las indagaciones desde lo sensorial, donde la imagen se moviliza desde los diferentes sentidos, la indagatoria dramática, donde la imagen se moviliza desde las leyes del conflicto en búsqueda de la acción dramática, la indagatoria poética, donde la imagen se moviliza desde las metáforas, las metonimias y las paradojas teatrales y la indagatoria social donde la imagen se moviliza desde la neutralidad, la posición política y la comunicación directa y dinámica con el espectador.

En el laboratorio base, las imágenes se convierten en imaginarios a partir de la indagatoria, creando cortas obras teatrales que al final del proceso se unifican como una creación colectiva en los montajes de las muestras finales.

Es de resaltar que desde este proceso de laboratorios se ha formado grupos de teatro como DRACONIS ganador de becas municipales y nacionales, COLOR TEATRO grupo dedicado al teatro desde la defensa de la diversidad, TEATRO LA VOZ dedicado al trabajo vocal y el grupo TEATRO EFIMERO, que gana una beca de creación nacional de jóvenes por el cambio, con el ministerio de cultura. Estos grupos en la actualidad están dedicados a explorar la interpretación desde la voz y la acción, siendo estos grupos una muestra del impacto y los resultados de la

dramaturgia social desde los imaginarios cotidianos, más allá de la teoría y práctica del arte teatral.

GRUPO ARTISTICO:

En esta etapa, los integrantes de los talleres tienen definido su interés de participar del proceso de la corporación ZIRUMA, como actores profesionales de su grupo de planta, es por esto que el énfasis mayor del grupo artístico es el montaje de obras, desde la visión de intervención social de la corporación, que son presentadas en la sala para su proyección y sostenimiento de la sala concertada con Ministerio y la Alcaldía de Medellín. Este grupo es el puente de continuidad de los procesos de laboratorio y semillero, que permite un avance constante y una estrategia de fortalecimiento del trabajo artístico y social de la corporación.

Es de resaltar que todas las personas que integran en la actualidad el grupo artístico, se han formado en los procesos talleres y laboratorios de la corporación, dentro del programa de la red de artes escénicas. Esto es de gran importancia, porque el proceso de la red de artes escénicas en la ciudad, fortalece no solo la formación, sino también la proyección del arte escénico ante la comunidad. La red de artes escénicas aporta al proceso de formación no solo de actores sino de espectadores para el arte y la cultura en la ciudad de Medellín.

En el grupo artístico las imágenes se convierten en imaginarios a partir de las situaciones y los disparadores emocionales, determinando los imaginarios del texto, que son los proporcionados por el dramaturgo, los imaginarios dramáticos

donde se determina la poética de la puesta en escena y los imaginarios de contexto, donde se unifican las ideas del dramaturgo, el director y el actor.

En el grupo artístico radica el furto de la corporación Ziruma y la sistematización de se metodología de dramaturgia social – imaginarios cotidianos, con una formación hacia la dirección escénica, asegurando la continuidad y el avance del proceso artístico, social y cultural de la corporación.

FASES DEL PROCESO FORMATIVO:

FASE 1:

Diagnóstico: Conocimiento de los integrantes de los grupos.

El proceso presentado tiene como punto de partida un diagnóstico de cada grupo. Esta etapa de diagnóstico tendrá como instrumento de caracterización una serie de premisas desarrolladas en los primeros encuentros de los diferentes grupos, haciendo una exploración de reconocimiento de la experiencia artística y saberes previos de los participantes, aspectos del contexto y lectura del territorio a partir del conocimiento crítico y reflexivo de las problemáticas de los territorios y las oportunidades que el grupo identifica para incidir en las problemáticas de la ciudad.

A partir del diagnóstico planteado en la primera etapa del proyecto, se determinarán unas estrategias que reconozcan las dinámicas de los laboratorios de creación escénica al interior de las comunas y corregimientos, buscando incidir en las transformaciones del ámbito familiar y social. Entre estas estrategias, se determina fundamental la articulación con los líderes sociales, las familias, los maestros, los colectivos culturales, entre otros. En este aspecto se identificarán y

conformarán en cada sector un grupo de agentes territoriales para apoyar el proceso en cada una de las comunas y corregimientos.

Este proceso de conocimiento de los grupos tiene diferencias metodológicas en los laboratorios de creación escénica y en el laboratorio base de creación, siendo este un grupo con una gran trayectoria en los procesos de Ziruma.

EN LOS LABORATORIO DE CRECION ESCENICA

Los Laboratorios de Creación, están dirigidos a la niñez, la dolencia y juventud. Estos laboratorios se realizan mediante la ejecución constante de ejercicios teórico - prácticos en la dramaturgia social, siendo talleres dinámicos y participativos, que parten de la creación cotidiana, buscando servir de detonador y apoyo como una estrategia de resiliencia ante los tiempos de aislamiento, rutina y vacío, ocasionados por la rutina y las problemáticas sociales.

El proceso presentado tiene como punto de partida un diagnóstico de cada grupo, Por medio del cual se pretende conocer las condiciones de los territorios, las problemáticas del entorno y la experiencia y el valor de las manifestaciones artísticas dentro del grupo. En esta primera fase desde la metodología de Ziruma se propone una serie de talleres presenciales de dramaturgia social- imaginarios cotidianos, planteando ejercicios que estén encaminados al conocimiento del sector y de los participantes, buscando ampliar cada vez más el diagnostico, el conocimiento del contexto.

Mas allá de una información teórica del teatro, se buscará en esta primera fase, crear vinculo afectivos y efectivos que logren romper barreras y permitan entrar al reconocimiento de la cotidianidad de los participantes de los procesos, a través de ejercicios, dinámicas y actividades de la dramaturgia social en la exploración

de los sentidos, las imágenes y los imaginarios en función de la expresión de sentimientos y emociones de los participantes.

EN EL LABORATORIO BASE DE CREACION ESCENICA

Nivelación artística y planeación de meta.

Este es el semillero LGBTIQ+ de la corporación Ziruma, comuna 8 de la ciudad, que está conformado por jóvenes y adultos del sector de Villa Hermosa y otros sectores cercanos. Este grupo de creación está integrado por actores con experiencia en la formación artística de la corporación y por lo tanto el grado de exigencia y nivel artístico es mayor, sin dejar de lado el proceso de formación social y humana.

Este es el grupo de proyección y circulación, que tiene por objetivo, no solo la formación, sino también la proyección de obras que son creadas a partir de los procesos dramaturgia social, a través de los imaginarios cotidianos, visibilizando el trabajo y el impacto que tiene el proceso de formación en artes escénicas desde Ziruma en la comuna y la ciudad en general. En esta primera fase, el laboratorio base entra en una etapa de nivelación de artística, con el objetivo de que todos sus integrantes conozcan los fundamentos del énfasis de la corporación, que es la dramaturgia social. En esta fase también el grupo base determina las obras a montar y a circular en la sala Ziruma y en otros espacios a nivel municipal, local o internacional.

FASE II:

Creación de imaginarios sociales

Laboratorio base y los laboratorios de creación escénica.

En esta segunda fase, desde la metodología de dramaturgia social de la corporación, se determina como una búsqueda de imaginarios cotidianos a partir de la observación y la creación de imágenes, que nace del diagnóstico y el conocimiento del contexto que se establece en la primera fase.

Estos imaginarios se convierten en el insumo más importante para la creación escénica, siendo el espacio donde nacen las ideas de exploración individual y grupal. Es de resaltar que esta fase ayuda a ampliar el diagnostico, encontrando más cohesión, unidad grupal y confianza en el proceso.

FASE III

Indagación de imaginarios desde la actuación o la dramaturgia

En esta fase los grupos afrontan la pregunta como una necesidad de la creación escénica. Es un proceso de indagatorias que ayudan a hacer de los imaginarios encontrados en la fase anterior, un material para la creación individual y grupal. Las preguntas desdés los sentidos, la fuerza dramática, la poética escénica y el acontecer social, sirven de puente para que los participantes encuentren sus propias historias que pueden ser contadas y expresas desde el acto teatral.

FASE IV:

Creaciones colectivas desde los imaginarios cotidianos.

En esta fase también se propone el montaje a partir de las indagatorias y las asesorías de los artistas formadores, realizando los montajes de una serie de monólogos o procesos de creación colectivos para ser presentados en la sala

Ziruma y para ser transmitidos por las diferentes redes virtuales. Estas creaciones colectivas, propuestas desde los diagnósticos y los imaginarios cotidianos, es la estructuración por parte de los artistas formadores de unos personajes o textos, para que después dichos personajes o textos sean parte de actos escénicos con una estructura y un conflicto central. En esta fase el proceso da como resultado, esquemas teatrales, monólogos, historias de vida, escritos dramatúrgicos o en el caso del laboratorio base, unas obras teatrales.

5.4 Análisis de logros:

El análisis de los logros se determina en la proyección de los imaginarios cotidianos.

Es de gran importancia dentro de la metodología de dramaturgia social, la proyección de los resultados obtenidos en los procesos de formación, porque estos son testimonio y el reflejo de ideas, pensamientos, sueños y sentires de los participantes a los talleres.

Las muestras de los laboratorios se realizan en los lugares de los diferentes laboratorios de creación escénica y en la sala Ziruma de la corporación. Es de resaltar que en el caso del laboratorio base, las obras montadas entran durante todo el año en un proceso de circulación.

La proyección de estos logros se convierte en una estrategia de visibilización, no solo presencial, sino también virtual, porque de las muestras se hace un material de registro audiovisual que se comparte virtualmente por las diferentes redes sociales que maneja la corporación.

En este sentido la metodología de imaginarios cotidianos desde la sistematización también se presentan productos creativos y material didáctico, que es compartido con diferentes entidades artísticas, culturales y pedagógicas pares, es decir que dentro de sus propuestas pedagógicas y estéticas incluyan procesos de formación artística y convivencia ciudadana, tanto a nivel local, nacional e internacional.

En el marco de este componente, también se realizan actividades de intercambio de experiencias presenciales y virtuales de los laboratorios de creación escénica con otros procesos de diferentes comunas o corregimientos, socializando experiencias significativas que generen una integración y un compartir conocimiento.

La metodología desarrollada por la corporación ZIRUMA de imaginarios cotidianos, basada en la observación y la creación de imaginarios sociales y humanos, em este caso de identidades. presenta como resultado de sus procesos una serie de ideas y propuestas para la construcción de montajes que se requieren proyectar ante la comunidad en general como un proceso que se hace valioso visibilizar

La proyección de los imaginarios cotidianos es una estrategia que representa: Creación de imaginarios individuales y grupales: Los procesos de creación nacen y se estructuran en los mismos talleres, siendo reflejo del interés de unir lo social y lo humano con el trabajo artístico

Formación de espectadores: La proyección de los procesos, genera la posibilidad de encuentro con los espectadores y los nuevos creadores, buscando que los vínculos comunitarios se multipliquen y favorezcan la posibilidad de disolver la identidad para encontrarse amenamente con el otro.

Intercambio de experiencias: La proyección proporciona a los asistentes de los eventos la posibilidad de acercarse a diversos conceptos en la creación teatral, el placer de acercarse a diferentes realidades, cultivar capacidad de la recepción y estética.

- **5.5 Estrategias que se llevarán a cabo para el desarrollo del proceso en cada uno de los diferentes componentes:**

FORMACION:

Un laboratorio base de personas antiguas en el proceso

Tres laboratorios de creación escénica de iniciación teatral para niños y jóvenes.

PLANEACION:

MESA INTERNA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

La corporación representada por el coordinador académico, participara de las diferentes mesas internas de planeación y seguimiento programadas por la secretaria de cultura, con los coordinadores de otros lotes de la red de artes escénicas.

La corporación conformara un comité interno integrado por los Artistas formadores, el Coordinador de formación y el Gestor administrativo, creando un espacio para desarrollar temas pedagógicos o de coordinación del equipo y planear las estrategias de formación al interior de la Red de Creación Escénica. Este comité realizara de manera constante jornadas de inducción interna donde se evaluarán los laboratorios, se confrontará la metodología de dramaturgia

social, los espacios formativos, las acciones de proyección y demás componentes a tener en cuenta dentro del desarrollo de los laboratorios

ESTRATEGIAS DE RESIGNIFICACION DE LOS TERRITORIOS:

La corporación identificara de manera constante, personas y/o grupos interesados en el arte y la cultura que conozcan el territorio quienes serán agentes territoriales y que se convierten en enlaces y partícipes del proyecto en las diferentes actividades y componentes, según se les convoque por los asociados.

Estos agentes territoriales liderarán y articularán los vínculos en la comunidad y visualización del territorio, desde su participación en la Red de Creación Escénica. Estos agentes territoriales participaran en un proceso de comunicación constante con el comité interno, apoyando gestiones y alianzas para las distintas actividades y para su vinculación a distintas estrategias formativas que desarrolla la Red y los programas de la Secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL

La corporación Ziruma, con el equipo de la red de artes escénicas, participara en común acuerdo con la secretaría de Cultura Ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en las diferentes actividades interinstitucionales, articulando la Red en eventos de ciudad que le sean pertinentes y las alianzas con otros programas del Distrito y el Conglomerado Público de Medellín, que estén en consonancia con el enfoque y los propósitos de la Red, o en eventos

formativos o de proyección realizados por entidades del orden nacional o internacional, de acuerdo con la finalidad del componente.

Estas actividades se determinan en:

Encuentro de apertura de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales

Jornada de Inducción

Mesas Interinstitucionales Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

Mesas Formación de Formadores Red de Creación Escénica

Jornada de evaluación final.

COMPONENTE DE PROYECCION

CIRCULACION:

La corporación en el convenio de asociación se compromete a realizar actividades de circulación de manera presencial, en los diferentes lugares y eventos culturales de la ciudad, o en otros espacios del ámbito local, nacional e internacional. Se determinan tres experiencias de circulación como estrategia de visibilización del proceso para el desarrollo de la Red, compartiendo creación artística en proceso o ya terminada, que reflejen el proceso de formación artística y convivencia ciudadana, participando en festivales, presencias institucionales, articulación en eventos intermunicipales, de orden departamental o nacional.

MUESTRAS:

La corporación en el convenio de asociación, realizara actividades de puestas en escena de los procesos desarrollados en los Laboratorios de Creación, Laboratorio Base, en la etapa final del proceso de formación- creación de cada uno de los laboratorios en la sala Ziruma, dentro de una programación especial

de la red de artes escénicas, vinculando actores significativos, comunidades educativas, gestores culturales, aliados territoriales, líderes y demás entes sociales y comunitarios.

Se buscarán estrategias para la participación activa de las familias y/o redes de cuidado para lograr un acompañamiento significativo de los y las acudientes responsables de los niños, niñas y adolescentes vinculados a las redes.

ENCUENTROS DE INTERCAMBIO

La corporación en el convenio de asociación, realizara encuentros de intercambios, bajo la modalidad presencial, entre los Laboratorios Base, los Laboratorios de Creación, Laboratorio Interdisciplinar y Laboratorios de Integración de los ÉNFASIS de cada Red, con los laboratorios de las demás redes de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, o experiencias de intercambio con instituciones, talleres, colectivos, redes artísticas y demás entidades culturales a nivel local, nacional o internacional. Dichos intercambios se realizan con el fin de socializar los procesos, creaciones y compartir experiencias pedagógicas, metodológicas, artísticas y creativas de los diversos laboratorios, generando de esta manera, una integración entre los participantes y la comunidad en general. La corporación realizara, en articulación con el equipo de la Red de Prácticas Artísticas, tres jornadas de intercambio. Las planeaciones de los intercambios se realizarán con la otra entidad involucrada en el evento de intercambio, socializando al final de cada encuentro, los logros, y creaciones finalizadas.

EVENTOS DE CIUDAD

La corporación asociada se compromete a participar en eventos de gran formato organizados o apoyados por el Distrito, con el objetivo de visibilizar la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, se plantea la participación Artística en espacios académicos o artísticos de ciudad.