

Red
Creación Escénica
DE MEDELLÍN

VOCES EN ESCENA

NÚMERO 2 DICIEMBRE 2017 | Revista anual

ISSN 2665-4660

**TERCER OJO
2017**

Una mirada al
interior de la red

Alcaldía de Medellín

Alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez Zuluaga

Alcalde

Lina Botero Villa

Secretaria de Cultura Ciudadana

Deisy Berrío Piedrahíta

Subsecretaria de Arte y Cultura

Mabel Patricia Herrera Marín

Lider de Proyecto

Elizabeth Cano Escobar

Consultora Red de Creación Escénica

Conceptualización y producción de textos:

Entidades asociadas

Diseño, diagramación y arte de portada:

Ana María Giraldo Giraldo

Fotografías:

Archivo Red de Creación Escénica

Número 2, diciembre de 2017

© 2017 Municipio de Medellín

Nit: 890905211-1

Calle 44 # 52 - 165

Centro Administrativo La Alpujarra

Línea única de atención a la ciudadanía: 44 44 144

www.medellin.gov.co

Medellín - Colombia

Esta es una publicación oficial del Municipio de Medellín. Se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción, que dispone la prohibición de la divulgación de programas y políticas oficiales para la promoción de los servidores públicos, partidos políticos o candidatos.

Queda prohibida la reproducción total o fragmentada de su contenido, sin autorización escrita de la Secretaría General del Municipio de Medellín. Asimismo, se encuentra prohibida la utilización de características de la publicación que puedan crear confusión. El Municipio de Medellín dispone de marcas registradas, algunas citadas en la presente publicación con la autorización y protección legal.

Todas las publicaciones de la Alcaldía de Medellín son de distribución gratuita.

Entidades asociadas

Red de Creación Escénica

ImaginEros
Corporación Artística

Contenido

Editorial	4
Introducción	6
Estructura de la Red de Creación Escénica 2017	11
La estructura por componentes	18
Laboratorios escénicos.....	21
Semilleros escénicos.....	23
Intercambio de Experiencias.....	25
Comité de coordinación interinstitucional.....	26
Microcomité.....	27
Formación de formadores.....	28
Festival-Hito.....	31
Conclusiones del Tercer Ojo	37
Redes para la ciudad	38
Red multilinguaje	40
La Secretaría de Cultura Ciudadana y su apoyo	42
12 entidades, una mirada transversal	44
Artistas formadores y formación de formadores, ¿qué representan?	48
Directorio de entidades asociadas	50

Editorial

La Red de Creación Escénica es sin duda alguna la cristalización de un sueño, de cómo desde la articulación de la institucionalidad pública y organizaciones del sector escénico, se fortalece el sector de las artes en la ciudad y se afianzan valores individuales y colectivos, frente a temas como el territorio, los vecinos, la familia y la ciudadanía.

Hoy la Red, publica la edición inicial de la revista Voces en Escena, un esfuerzo por documentar el potencial de la formación en la escena teatral y visibilizar este proceso artístico tan importante para la ciudad. Este hito se hace posible gracias a la articulación entre las 12 entidades que conforman hoy la Red y el equipo humano de la Secretaría de Cultura Ciudadana.

A través de las páginas siguientes, los lectores encontrarán anualmente, la manera cómo funciona la Red: los semilleros y laboratorios que la conforman, los comités existentes, el proceso de capacitación y actualización de conocimientos de los formadores. De igual manera, se resalta la importancia del intercambio de experiencias, el Festival-Hito como espacio para la proyección de los procesos desarrollados a lo largo del año. Son fundamentales en esta publicación seriada las observaciones y recomendaciones, para que la Red en su función misional, conecte los diferentes territorios y realidades, se potencie y perdure en el tiempo.

La Revista Voces en Escena da cuenta del engranaje construido a lo largo de estos años de existencia de la Red, el cual posibilita desde el encuentro, el diálogo y la pedagogía, el funcionamiento con pertinencia, coherencia y efectividad de la Red de Creación Escénica de Medellín. En el año 2017, se propone visibilizar el motor de trabajo, donde todos los actores de la Red piensan y ponen en práctica la formación escénica de niños, niñas, jóvenes y adultos que hacen parte de ella.

Nuestra Red se continuará tejiendo durante 2018 y los años venideros, en la base de la sociedad, con los aportes, los esfuerzos, la dedicación y la contribución de cada uno de los participantes y las entidades culturales asociadas. Tenemos el firme compromiso de seguir edificando bases escénicas en cada comuna y corregimiento, generando reflexiones sobre el territorio y posibilitando desde la participación de la ciudadanía en la Red de Creación Escénica de Medellín, la construcción de nuevos imaginarios para sí mismos, sus familias, sus comunidades y la ciudad.

Lina María Botero Villa
Secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín

Introducción

La Red de Creación Escénica de Medellín 2017 está conformada por doce entidades de la ciudad (Fundación Circo Medellín, Corporaciones Arlequín y los Jugares, Circo Momo, Casa Arte, Deambulantes, Imagineros, Hora 25, La Polilla, Oficina Central, Renovación, Teatro Popular de Medellín y Ziruma). En alianza con la Secretaría de Cultura Ciudadana, desde la Subsecretaría de Arte y Cultura y el proyecto Redes de Formación Artística de Medellín, se ingresa a las dimensiones propias del trabajo en red, para vivir el mundo del arte escénico. Se piensa, se proyecta, se estructura y se pone en práctica el proceso de Red de Creación Escénica como estructura interinstitucional.

La Red de Creación Escénica cuenta con treinta y seis grupos de las diferentes comunas y de cuatro de los corregimientos de la ciudad. Doce de los grupos son semilleros escénicos que pertenecen a las entidades y veinticuatro grupos son laboratorios de formación en artes escénicas vinculadas a la danza teatro, el performance, el teatro de calle y de sala, el clown, la pantomima, el circo y el circo social. Dicha experiencia de red interinstitucional, conformada por diferentes entidades, comenzó en el 2014. Si bien se han dado algunos cambios de entidades, la mayoría permaneció hasta el año 2017.

A partir de las diversas miradas se construye, interroga, conforma y complejiza el macroterritorio llamado Medellín, el cual, por tanto, es el punto de apoyo del proyecto. En sus barrios y corregimientos, bajo el techo de un aula o de una UVA, en una casa de cultura, un parque, una biblioteca, una sede de teatro o una caseta comunal: allí se encuentran los niños, adolescentes jóvenes y adultos.

La red se teje cuerpo a cuerpo, en un lugar, una hora, un día, entre niños, jóvenes y adultos; se teje por el deseo de hacer algo distinto a lo cotidiano, de ser y hacer con otros. Dicho tejido es provocado por la entidad a través de los artistas formadores, con un malabar, un texto teatral o un juego escénico, y estos se viven, se sienten y se expresan en el cuerpo.

El tejido se construye con los otros, entre entidades escénicas de la ciudad. Juntos, han aprendido a mirarse a los ojos para reflexionar sobre lo que se ha hecho, sobre el futuro, sobre la razón de ser de su existencia y sobre la pertinencia de chicos y grandes como parte del engranaje de un proyecto que está vivo, que día a día se edifica, se debate y se disuelve.

Sobre la revista VOCES EN ESCENA

La revista Voces en Escena describe la estructura de la Red de Creación Escénica en un primer capítulo y presenta los hallazgos de la sistematización del proceso de la Red, en el 2017. Escrita a varias manos, posee una serie de miradas que anudan hilos diversos, como es la Red de Creación Escénica en sí misma.

La Red en las Comunas de Medellín

Distribución geográfica de las organizaciones escénicas asociadas

Comuna 1 **Popular**

Corporación Circo Momo
Corporación Artística ImaginEros

Comuna 3 **Manrique**

Corporación Circo Momo
Corporación Artística ImaginEros

Comuna 4 **Aranjuez**

Corporación De Ambulantes

Comuna 5 **Castilla**

Corporación Artística y Cultural Renovación

Comuna 6 **Doce de Octubre**

Corporación Artística y Cultural Renovación

Comuna 7 **Robledo**

Corporación De Ambulantes

Comuna 8 **Villa Hermosa**

Corporación Cultural para el Desarrollo
Arlequín y sus Juglares
Corporación Ziruma

Comuna 9 **Buenos Aires**

Corporación Ziruma

Corregimiento Santa Elena

Corporación Ziruma

Corregimiento San Cristóbal

Corporación Artística La Polilla

Comuna 10 **La Candelaria**

Corporación Teatro Oficina Central de los Sueños
Corporación De Ambulantes
Corporación Teatro Popular de Medellín
Corporación Circo Momo
Corporación Cultural para el Desarrollo
Arlequín y sus Juglares

Comuna 11 **Laureles**

Fundación Circo Medellín

Comuna 12 **La América**

Corporación Teatro La Hora 25

Comuna 13 **San Javier**

Corporación Teatro La Hora 25

Comuna 15 **Guayabal**

Corporación Teatro Popular de Medellín

Comuna 16 **Belén**

Corporación Artística La Polilla
Corporación Artística Casa Arte
Fundación Circo Medellín

Corregimiento San Antonio de Prado

Corporación Artística La Polilla
Fundación Circo Medellín

Corregimiento Altavista

Corporación Artística Casa Arte

Estructura
de la
Red de
Creación
Escénica

2017

La estructura de la red pretende crear alianzas entre el sector escénico y la Secretaría de Cultura de Medellín, vínculos interinstitucionales con entidades que vienen desarrollando a lo largo de varios años, un trabajo escénico y formativo con la comunidad y para la ciudad. La red pretende enlazar las entidades y sus diferencias, sus tentativas de acercarse al contexto, sus formas de expresar, de vivenciar y de crear.

Dicho proceso permite compartir experiencias que enriquecen las prácticas de las entidades que lo conforman, generando un diálogo en pro de construir estrategias y alternativas que aporten al desarrollo de las artes escénicas de la ciudad y al fortalecimiento de los valores ciudadanos de los niños y jóvenes que participan del proceso.

La estructura de la Red de Creación Escénica que inició en el 2014, se propuso como una configuración de trabajo abierta y con posibilidad de diálogo. Las metodologías ya existentes resultado del trabajo escénico de la ciudad, han facilitado la asociación y la creación de semilleros escénicos de trayectoria mínima de un año en circo, performance, magia, danza teatro, teatro callejero, teatro itinerante o clown. Se crearon adicionalmente, dos laboratorios por cada entidad socia.

Expresar
Vivenciar
Crear

En el año 2017, Se beneficiaron, en su mayoría, participantes con edades entre 7 y 14 años, y poblaciones con características diferenciales. La Red de Creación Escénica construye su presente con 12 entidades abiertas al diálogo y a la construcción colectiva y conjunta del proyecto para la ciudad.

Como estructura es un sistema móvil, sin un centro que establezca una jerarquía de mayor a menor, sin parámetros que subordinen. La horizontalidad está presente en el diálogo, en el intercambio de saberes y en la construcción del conocimiento, de reflexiones y de preguntas. Claro está, sabemos y exponemos la diferencia de cada uno de los integrantes, como lo hace Pardo (1996):

Respetar la diferencia no puede significar “dejar que el otro sea como yo soy” o “dejar que el otro sea diferente de mí, como yo soy diferente de (otro)”, sino dejar al otro que sea como yo no soy, dejar ser al otro que no puede ser yo, que yo no puedo ser, que no puede ser un (otro) yo; dejar que el otro sea diferente, dejar ser una diferencia, que no es en absoluto diferencia, entre dos identidades, sino diferencia de la identidad, dejar ser otredad que no es otra respecto de mí o “respecto de lo mismo”, sino que es absolutamente diferente, sin relación alguna con la identidad o la mismidad (p. 154).

Pero aun sabiendo de las diferencias en las visiones artísticas y filosóficas, encontramos cercanías: la atención prestada a las circunstancias de vida y singularidades de cada niño, joven y adulto y, en ocasiones, una atención especial a personas con capacidades diferentes; el esmero por aportar a la construcción de una ciudad más incluyente; y, por supuesto, un enfoque que utiliza la multiplicidad de lenguajes que ofrecen las prácticas escénicas, el diseño y realización de la iluminación, la escenografía, el vestuario, el texto (que, según la propuesta, puede tener mayor jerarquía en la puesta o no) y el cuerpo del actor u operador de la escena, como lo llamaría Deleuze.

El equipo humano que conforma la red es un colectivo cuyos integrantes están conscientes de que, a partir de la relación con el otro, y de lo otro, construimos el “sí mismo”. Tanto así, que los integrantes de las doce entidades y el equipo de formación de la alcaldía se afectan recíprocamente ya sea en el ámbito conceptual como en las acciones, al realizar juntos las diversas actividades durante la ejecución del proyecto.

Los artistas formadores están analizando permanentemente las situaciones que ocurren en y entre los asistentes a los laboratorios y semilleros, las dos modalidades de grupos escénicos de la Red. Dicho análisis permite reforzar y hacer cambios en la metodología o en las estrategias pedagógicas según la propuesta técnica de la entidad, ya que la vida puede escapar de los presupuestos contemplados, más en una ciudad tan contrastada como Medellín.

Igualmente, en el comité de coordinadores de formación interinstitucional se reflexiona sobre el territorio local, pues este influye sobre las inclinaciones del ser: surca la piel de huellas que hacen que el pasado se haga presente y que el futuro sea lo que podemos imaginar, permitiendo que los hábitos marquen las posibilidades de construirlo. Además, en muchas ocasiones este contexto local genera pliegues que impiden divisar o configurar ese futuro, por lo que la Red de Creación Escénica busca potenciar la vida, la convivencia y la ética, hasta movilizar o aseverar los sentires y pensamientos que dificultan que este futuro sea llevado a cabo.

“... dejar al otro

que sea como yo no soy,

dejar ser al otro

que no puede ser yo,

que yo no puedo ser,

que no puede ser un (otro) yo;

dejar que el otro

sea diferente...”

La estructura por componentes

Componentes de formación

- * Laboratorios escénicos
- * Semilleros escénicos
- * Intercambio de experiencias
- * Comité de coordinación interinstitucional
- * Microcomité de formación
- * Formación de formadores
- * Socialización del proceso o Festival-Hito

Para el 2018 se implementan nuevos componentes:

- * Comunicaciones
- * Investigación
- * Formación interinstitucional

Laboratorios escénicos

Los laboratorios escénicos permiten la exploración de las maneras del quehacer de las artes escénicas, dando espacio a manifestaciones como el circo, la danza teatro, el teatro de calle, entre otros.

Los laboratorios escénicos apuestan al fomento, estimulación y potenciación de la creatividad a través de la experimentación a partir de las artes escénicas para niños, jóvenes y comunidades diferenciales. Además, le dan importancia al valor del encuentro para socializar y crear lazos de afecto y respeto hacia los otros, lo que apunta a una ciudad “incluyente, que promueve, garantiza y restituye los derechos de su población y potencia sus oportunidades en igualdad de condiciones” (Plan de desarrollo de Medellín).

Semilleros escénicos

Son grupos de formación que pertenecen a cada una de las entidades de la red, y enfocan su trabajo al desarrollo de las propuestas y apuestas de la entidad a nivel artístico.

Intercambios de experiencias

Cuando en la red se habla de intercambio, se están proponiendo “otras miradas”, confrontar mi quehacer con el del otro. Es por ello que, como estrategia, se realizaron visitas entre entidades, buscando conversar sobre lo cotidiano, las acciones que cada agrupación realiza, su entorno, su visión y su estética. Las visitas llevaban un postulado, dentro del cual, en algunas ocasiones, y por atención de los visitados, mediaba un café, un buñuelo o un pastel. El objetivo de quien visitaba era indagar, preguntar y consultar; y el de quien era visitado, contestar, abrirse y mostrar su entidad. De este ejercicio salieron escritos que, de manera libre, fueron un reflejo de los encuentros, convirtiéndose no solo en insumos para la entidad encargada de la sistematización, sino en un puente para afinar las relaciones entre entidades.

Un segundo espacio de intercambio se dio a partir de las visitas de los grupos para apreciar las obras de los demás laboratorios y semilleros. Esto permitió un encuentro de estéticas y metodologías donde las obras se convirtieron en referentes que propiciaron que los niños y niñas que observaban no solo la posibilidad de ver distintas formas de montar una pieza, sino también de vivir la ciudad a través del desplazamiento a otros barrios y espacios, descubriendo que en otros lugares se desarrollan actividades de formación y puesta en escena con personas pares y afines al proceso de la Red de Creación Escénica.

Puede, entonces, valorarse la importancia de ver el trabajo del otro, así como van a ver el mío, generando espacios de preguntas y respuestas en los intercambios, generando acciones que fortalecen el trabajo en red.

Comité de coordinación interinstitucional

Las reuniones pedagógicas se realizan una vez al mes con la participación de los coordinadores pedagógicos o de formación de las 12 entidades y la consultora de artes escénicas, a quienes, en ocasiones, acompañan los financieros, los técnicos y la líder de formación de la Secretaría de Cultura Ciudadana. El objetivo de estas reuniones es reflexionar sobre lo que pasa en los contextos con los integrantes del proceso: con los equipos de formación de las entidades, con los participantes de los laboratorios y semilleros, con las propuestas pedagógicas y con las comunidades.

Entonces, podemos decir que en estas reuniones las verdades se relativizan ante las continuas apreciaciones divergentes que asoman; por ejemplo, la comunidad de Castilla y Manrique difieren en sus gustos artísticos, ya que en la primera la comparsa es representativa, mientras que en la segunda es la danza. Claro está, lo anterior no significa que no haya propuestas comunes en ambos territorios. Igualmente pasa con algunas preguntas en torno a la red, pues sus respuestas son singulares, como en el caso de ¿por qué se da o no la deserción?, ¿qué pasa con los grupos familiares que acompañan a los integrantes?, ¿cuáles son las características humanas de la población participante?, ¿qué tipo de conflictos tienen las comunidades?

Por lo tanto, podemos decir que en la Red de Creación Escénica dialogamos, trabajamos en comisiones y nos apoyamos en los talleres preparados por la consultora de artes escénicas, teniendo como objetivo central el potenciarnos en conocimiento y operatividad; a su vez, mantenemos la claridad de que esto es un proceso vivo, que se moviliza, que cambia, que no tiene verdades, porque, como afirma Deleuze, la vida es una diferencia en la repetición. Esto se afianza aún más al estar conscientes de que el teatro tiene la posibilidad de representar realidades, de crear ficciones, y estas, a la vez, de reafirmar ideas y prejuicios, imponer el poder y el orden, cuestionar la realidad, ampliar escenarios que permitan otras perspectivas ante los desacuerdos y hasta de reinventar visiones éticas, políticas y sociales.

Microcomité

Los artistas formadores y el coordinador de cada entidad se reúnen periódicamente para analizar y reflexionar lo que sucede en los encuentros con el semillero y los laboratorios, puesto que ahí la vida estalla en risas, golpes, insultos, caricias, gestos y movimientos que cuentan de qué están hechos los participantes, las maneras de preservar su existencia, sus memorias, hábitos e imaginación. Este escenario, entre juegos e improvisaciones teatrales, facilita a los niños y jóvenes el tener una vida en común con los otros, con el lugar, con las palabras, con los colores, en fin, con la escena teatral y el entorno real y concreto.

Igualmente, por medio del microcomité, los coordinadores exponen las experiencias dentro del campo artístico y formativo a los artistas formadores, al mismo tiempo que proponen investigar y debatir sobre los lineamientos metodológicos o estrategias pedagógicas, según sea el caso de la entidad.

Hacer colectividad, promover la participación ciudadana, la inclusión social y el reconocimiento de los derechos humanos; potenciar la creatividad y los valores; transformar aquellos comportamientos que duelen o que dañan a los integrantes de los grupos y perjudican vivir en sociedad: estas son algunas de las intenciones que se pretenden llevar a cabo mediante experiencias estéticas que permitan la “conversión de la resistencia y la tensión, de las excitaciones que tientan a la distracción, en un movimiento hacia un final satisfactorio e inclusivo” (Dewey, 1934. pág. 64).

Por último, los conceptos y preguntas sobre la creación son recurrentes en los diálogos y en la exposición de los temas que hacen el coordinador pedagógico, un experto invitado o cualquiera de los artistas formadores, porque las prácticas escénicas son las que convocan al grupo humano perteneciente a la Red de Creación Escénica para construir nuevas realidades a partir del arte, para darle un mayor sentido al estar vivo en comunión con el mundo.

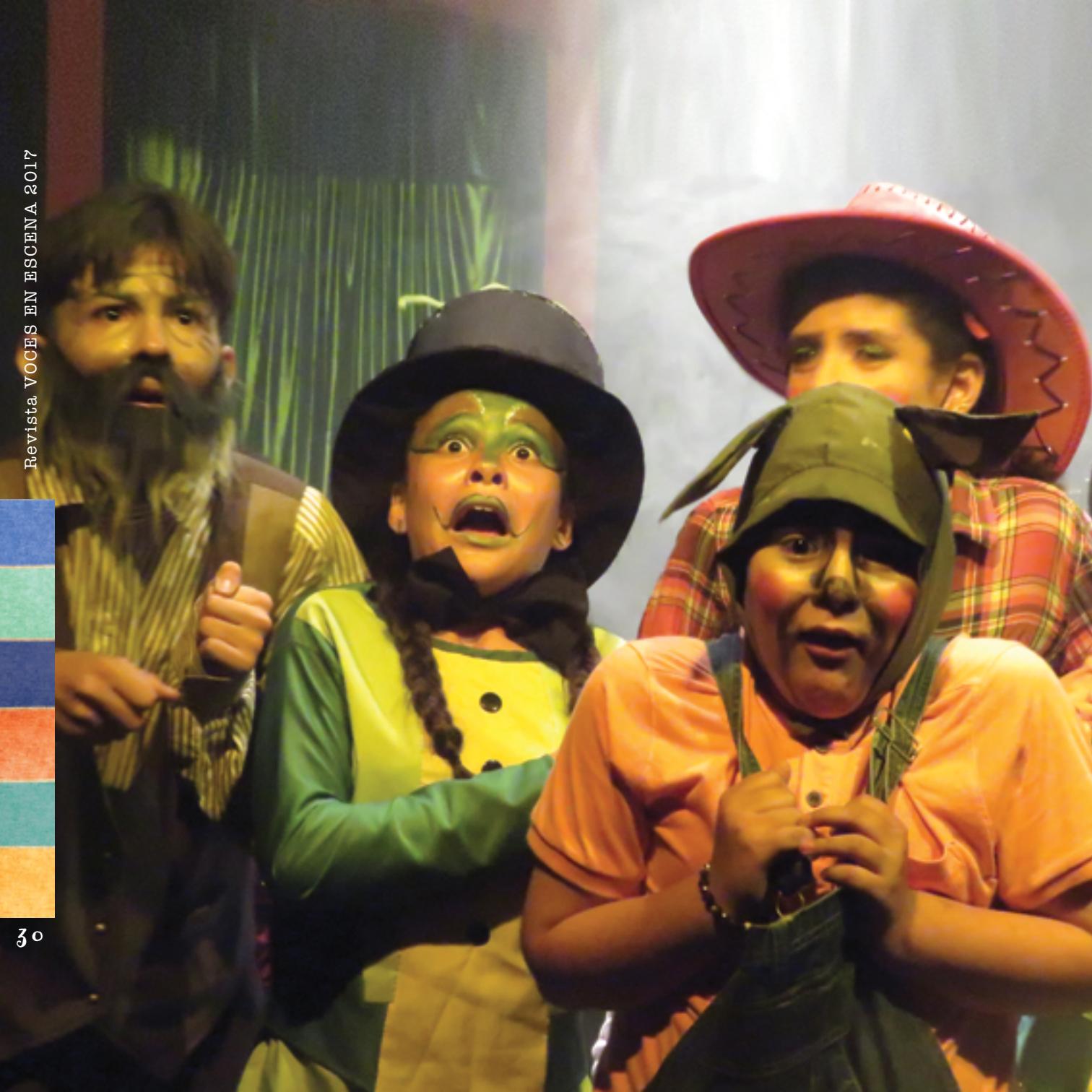

Formación de formadores

Es un componente vital de la Red de Creación Escénica en el que los artistas formadores tienen la oportunidad de ampliar, reforzar y conocer nuevos referentes, técnicas y procesos que posibilitan que su proceso de formación sea más amplio. Desde años anteriores, las mismas organizaciones solicitaron que este espacio tuviera un nivel de importancia bastante alto, pues genera diálogos que favorecen los procesos pedagógicos de la red, en los que tanto artistas formadores como coordinadores se ven inmersos en un intercambio de saberes en varios frentes. El primero de ellos es a nivel interno, en las organizaciones, donde la tríada de artistas formadores, integrantes administrativos y un coordinador realizan los microcomités, donde el formador de formadores alimenta los espacios de diálogo de las organizaciones, dando paso al análisis de situaciones y la toma de decisiones a nivel pedagógico que se ven reflejadas en los grupos dentro de los diferentes barrios.

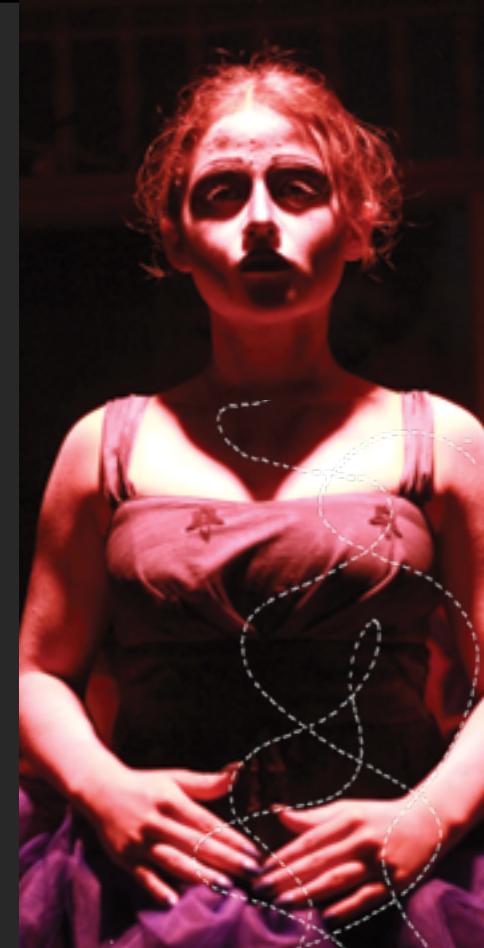
Otro frente tiene que ver con los procesos de formación, en los que diferentes maestros (externos) vienen a compartir sus conocimientos, trayectoria y metodologías de saberes específicos. Este es el caso de años anteriores, durante los cuales se contó con la compañía de dos pedagogos con quienes se tocaron temas afines al proceso de enseñanza y aprendizaje con otras miradas, pero siempre con una carta de navegación: la enseñanza del arte. Así mismo, para 2017 se trabaja en acciones dentro de las cuales el cuerpo es centro y referente; por ello, se realizan talleres como puntos de encuentro con temas específicos. Durante este periodo se llevaron a cabo los siguientes talleres: primero, un trabajo sobre Teatro Físico con el Maestro Juan Carlos Agudelo, donde el mimo corporal dramático describe la importancia del silencio, del triple diseño y del gesto. Los docentes de la red disfrutaron y compartieron este espacio de intercambio, en el que el maestro Agudelo acentuó la importancia de un cuerpo preparado, comunicador, entrenado y expresivo. El segundo taller realizado fue de Escritura Dramática, con el maestro Ramón Pineda. Por último, el tercer taller trabajó los Principios Básicos de la Escenografía, impartidos por la maestra Isabel Ángel.

Un tercer frente se dio en los intercambios, una oportunidad perfecta para que los docentes y coordinadores, luego de apreciar las puestas en escena de sus pares, pudieran hablar de temas estéticos, técnicos, actorales y escenográficos. Finalmente, está el frente que vivieron los coordinadores en los encuentros de comité primario, donde el intercambio de los resultados que arrojaban los microcomités era la fuente de aprendizaje.

Festival-Hito Red de Creación Escénica 2017

Una creativa alternativa para mostrar resultados tangibles y vivir lo efímero de las artes escénicas es el Festival-Hito, una iniciativa que reúne a los beneficiarios del proceso de formación de la red, a las familias y a los espectadores comunes en torno a la puesta en escena. El Festival-Hito es una muestra de la diversidad de los diferentes referentes que las entidades ejecutoras, a través de los artistas formadores, imprimen en sus montajes. Es la oportunidad para que los niños y jóvenes vivan un escenario, proyecten sus aprendizajes y, sobre todo, generen intercambios de saberes con las comunidades a las que visitan, pues los grupos van a otras comunas a compartir su experiencia.

El encuentro con el público es el verdadero instante donde se da el hecho teatral. Los niños con sus personajes, situaciones y acciones se exponen ante los ojos del espectador, transmitiendo su energía, haciendo uso de las técnicas impartidas en los encuentros semanales, en algunos casos, combinando las luces, el decorado, los vestuarios y la música para lograr piezas teatrales que consiguen comunicar al espectador sus emociones.

El Impacto del Festival-Hito en el año 2017 fue sumamente significativo, no solo en los intercambios, sino en cifras, dado que en la mayoría de las salas usadas para este evento de la red se llenaron las butacas gracias al acompañamiento de familiares y amigos. El evento contó con una asistencia masiva que solo fue posible con el apoyo de las salas que recibieron a los grupos de la red, las cuales ofrecieron toda su logística e infraestructura para presentar las obras.

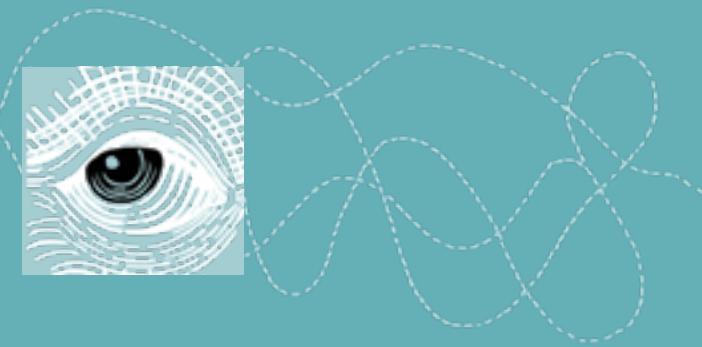
Entre los resultados obtenidos encontramos que se presentaron:

34 obras en escena,
11 semilleros de las entidades
y 23 laboratorios;
se usaron 9 salas de teatro,
2 parques biblioteca
y 3 espacios alternativos;
y se dispuso de 4 días
para desarrollar el Festival-Hito.

Espacios:

Teatro Oficina Central de los Sueños, Corporación Imagineros, Teatro Popular de Medellín, Circo Medellín, Corporación la Polilla, Corporación Ziruma, Teatro La Hora 25, Teatro Elemental, Corporación Arlequín y los Juglares, Sede Comunal Aguas Frías, Parque Biblioteca Fernando Botero San Cristóbal, Teatro al Aire libre Pedregal, Parque Biblioteca Tomas Carrasquilla, Escuela de Música el Poblado, plazoleta central Torres de Bomboná.

Conclusiones del Tercer Ojo

(Sistematización de la red,
año 2017)

¿Cómo se mira la RCE
desde Consultoría Puente?

.Redes para la ciudad

Los puntos de vista, las formas de ver, la creación de imágenes, ver de cerca objetos lejanos, alejar realidades para volverlas ficción, enfocar el objetivo, desenfocar el horizonte, ponerle un lente al día a día, abrir el diafragma para que entre más luz, oscurecer la escena y aclarar las ideas. La Red de Creación Escénica se inserta en estas lógicas de miradas, se mira y es mirada, se enreda y desenreda para seguir tejiendo, tejiéndose.

Las redes artísticas en Medellín son un espacio de diálogo, de intercambio de saberes e ideas, que trabajan en conjunto para lograr metas comunes. La creación de estas redes ha permitido a la ciudad contar con nuevos líderes que trabajen con profunda convicción por las comunidades, y ha permitido al mismo tiempo a los barrios reconocerse, a la ciudadanía encontrarse. Estos procesos han sido fundamentales para recobrar la confianza y acompañar a nuevas generaciones en su crecimiento como ciudadanos de derecho. Las redes son un espacio donde se reivindica la diferencia, son un punto de encuentro y desencuentro que devela un mapa de ciudad en la medida en que hacen visibles las problemáticas de niños y jóvenes, quienes se debaten en el contraste de un escenario que le apuesta decididamente a la reivindicación de la vida y el arte y el otro, desafortunadamente más real que ficticio, que le apuesta de manera irracional e insensible a la proliferación de la violencia y la exclusión.

Las redes de formación artística son procesos que surgen de la necesidad de articular distintos actores que trabajan en pro de las manifestaciones artísticas y culturales en la ciudad. Su intento de configuración no es reciente, estas han venido gestándose en las últimas dos décadas, enfatizando la participación ciudadana como eje fundamental en la construcción de la identidad cultural. En este sentido, su direccionamiento es también un eco de lo que la Ley 397 de 1997, más conocida como Ley General de Cultura, denominó “ciudadanía democrática”.

Lo que el Estado pretende con las redes de formación artística es generar espacios para el diálogo entre instituciones y la sociedad civil para debatir en torno a los intereses de las comunidades y los actores culturales, planteando inquietudes sobre lo que los ciudadanos quieren para sus territorios a futuro. Por lo anterior, las redes se configuran como un proyecto de política pública que se construye en las calles, en los ejercicios de interacción con la ciudadanía.

El proyecto de las redes artísticas en la ciudad se propone visibilizar la diferencia; trabaja por el desarrollo de un proyecto colectivo que fortalezca las iniciativas culturales y artísticas de distintos actores que han venido construyendo tejidos sociales en nuestra ciudad desde el arte. En este contexto se inscribe la Red de Creación Escénica, que es, sin duda, una de las que ha generado mayor impacto en el desarrollo del quehacer cultural de Medellín. En sus inicios, algunas redes artísticas cumplieron un papel muy importante como complemento a los procesos formativos de niños y jóvenes en las escuelas a partir de jornadas complementarias, lo que les permitió generar un vínculo de confianza y proyección con las escuelas. Particularmente, la Red de Creación Escénica ha estado configurándose en espacios de ciudad más conectados con los territorios que con la misma institucionalidad, lo que le ha permitido desligarse de la tradición propia de la rutina escolar y forjarse, en gran medida, desde apuestas pedagógicas y sociales alternativas.

La complejidad de la Red de Creación Escénica es, en sí misma, su mayor fortaleza, pues el proceso de esta red, por excelencia, involucra un encuentro de potencialidades, deseos, expectativas y contradicciones propias de las formas en las que la red tramita la puesta en escena real y ficticia de la subjetividad humana en una ciudad como Medellín.

Red multilinguaje

La Red de Creación Escénica se ha consolidado a través de los años como un espacio para el diálogo de saberes, en el que confluyen elementos como la música, la danza, el cuerpo, la poesía, la plástica y diversas manifestaciones escénicas, como el mimo. La red incorpora una variada apuesta de disciplinas y saberes que la escena recrea y articula como ejercicio fundamental para el desarrollo de propuestas artísticas. Sin embargo, la pluralidad de la Red de Creación Escénica no solo se evidencia en esta diversidad de los elementos que la constituyen, su mayor riqueza se encuentra representada en la manera particular que tiene de vincular personas y territorios a partir de un ejercicio de interacción permanente.

Desde esta perspectiva es que la Red de Creación Escénica en la ciudad de Medellín logra, además, construir una visión de mundo incluyente, permitiendo el encuentro y el diálogo de 12 entidades distintas de la ciudad que vienen haciendo un trabajo social de gran impacto en sus comunidades. Estas entidades han trabajado en las comunidades y tienen legitimidad por su persistencia en los territorios. La mezcla de estos distintos agentes culturales ha consolidado un espacio que dialoga, discute y construye constantemente, en torno a la visibilización y construcción de una mirada diversa de ciudad.

La Red de Creación Escénica contribuye a que los procesos artísticos y culturales sean dinámicos en tanto que lee las problemáticas de la ciudad y trabaja sobre las necesidades que surgen en los territorios. El diálogo constante es el elemento capital para mantener una estructura orgánica, maleable y siempre dispuesta al cambio. Las artes escénicas, al incorporar una variedad de elementos artísticos y de interacción humana, se convierten en una experiencia que, por excelencia, lleva en sí misma una dimensión social que pone a los participantes en el escenario de lo público.

El trabajo escénico requiere el desarrollo de distintas capacidades en quienes lo practican. La escena es cuerpo, palabra, silencio, gesto, temor, luz, experiencia íntima y pública. Sin duda, es por esto por lo que la Red de Creación Escénica recurre al desarrollo de potencialidades artísticas individuales y colectivas que permiten la conversación creativa con los territorios y la vida de quienes en ellos habitan. Las entidades que participan de la red desarrollan apuestas escénicas como producto de búsquedas estéticas que surgen de la tradición y el desarrollo del teatro universal, pero también de procesos investigativos y creativos con posturas estéticas en permanente movimiento y consolidación.

La Red de Creación Escénica es una experiencia particular dentro de las otras redes, ya que se vale de su carácter marcado por el multilinguaje para interpretar las realidades y contextos de distintos territorios, encontrando en la creación escénica una manera de evidenciar inquietudes, deseos, sueños, problemáticas locales y de ciudad. Esto hace que en ella coexista un espacio de discusión y construcción permanente.

En este sentido, a partir de la experiencia de la sistematización y la aproximación a las redes de formación artística desde Puente, encontramos que la Red de Creación Escénica y su fuerza expresiva y creadora deberían convertirse en un punto de referencia en los procesos de consolidación y búsqueda de otras redes.

La Secretaría de Cultura Ciudadana y su apoyo

La Secretaría de Cultura Ciudadana ha acompañado los procesos de creación y consolidación de las distintas redes artísticas de la ciudad de Medellín. En el interior de la Secretaría de Cultura, el equipo de la red está integrado por cinco personas: la directora de formación, Mabel Herrera; dos técnicos financieros, Aníbal Cañaveral y Cristian García; una persona que acompaña el proceso de forma general, Ángela Velásquez; y una persona que acompaña la recolección y sistematización de datos y la generación de estadísticas, María Teresa Sánchez. A ellos los acompañan consultores especializados de cada área que apoyan especialmente el componente pedagógico, la articulación entre las instituciones y la interventoría. En el caso de la Red de Creación Escénica, la consultora Elizabeth Cano ha sido un apoyo invaluable en el fortalecimiento de sus procesos durante los últimos 4 años de funcionamiento.

Si bien la Red de Creación Escénica se encuentra conformada por doce grupos de muy diversa índole en lo social, lo artístico y lo territorial, es importante destacar que estos confluyen en búsquedas organizativas que le han permitido a la red afianzar una estructura operativa y metodológica, lo cual ha fortalecido de manera significativa la consolidación de su identidad. Es en este sentido que se evidencia una apuesta muy clara en el manejo de términos conceptuales, metodológicos y estructurales únicos y especializados, como los artistas formadores, los laboratorios y semilleros, los comités, los microcomités de formación, la red interinstitucional, entre otros.

Cada uno de estos conceptos permite el reconocimiento de una manera de direccionar los procesos. Pensar, por ejemplo, en un artista formador, es evocar esa necesaria articulación del dominio de la técnica del arte teatral con la pedagogía. Esto no está ligado necesariamente al hecho de que el formador tenga un título de licenciado, sino al ser consciente de la necesidad de empoderarse de herramientas metodológicas construidas a partir de la

experiencia y de la reflexión continua sobre los procesos de formación en los que se presenta una interacción con seres humanos expectantes frente a su crecimiento individual y grupal desde el reconocimiento del otro.

La estrategia de los semilleros ha sido, sin duda alguna, un acierto para la red. Estos son grupos de formación escénica cuya intención es enriquecer el trabajo artístico de la entidad a partir del empoderamiento técnico y conceptual, muy directamente relacionado con las apuestas estéticas de la misma. Desde esta perspectiva, el semillero le da a la entidad la posibilidad de tener un grupo de personas dispuestas a fortalecer su trabajo artístico, propiciando un espacio donde puedan encontrar mayor claridad en sus búsquedas. Es importante resaltar que la mayoría de las entidades mantiene esta relación con sus semilleros, independientemente de los procesos de contratación o convenios con la alcaldía.

Las dinámicas de los laboratorios sí obedecen, por lo general, a un ejercicio de tejido social y artístico en territorios donde la entidad desea o considera necesario dinamizar procesos, no exclusivamente desde sus apuestas estéticas internas, sino desde la perspectiva de formación de público y de actores para el teatro y las manifestaciones afines, independientemente de sus intereses profesionales.

El equipo de la secretaría viene apoyando de manera decisiva el proceso de las redes de formación artística. En esta medida, ha construido un diálogo en el que se escuchan las distintas propuestas e inquietudes generadas en el desarrollo del proceso, permitiendo con ello el fortalecimiento de los distintos sectores artísticos.

Tanto el equipo de la secretaría como las entidades asociadas han desarrollado un trabajo notable en la construcción colectiva de esta Red de Creación Escénica. Se reinventan desde el caos, el análisis, la argumentación y las miradas del otro. Sin embargo, es necesario que todos estos esfuerzos se entiendan desde otras esferas de la alcaldía, pues es una red muy invisible para la ciudad y hace falta mucho apoyo en la divulgación de sus procesos.

Red de Creación Escénica: 12 entidades, una mirada transversal

Las doce entidades que integraban la red al 2017 le apuestan a la construcción de ciudadanía a partir de sus propuestas estéticas y metodológicas, las cuales incluyen manifestaciones como el clown, el circo, el performance, la pantomima, el teatro de sala o el teatro itinerante y de calle. La diversidad es una ficha clave en este proceso, así como lo son la capacidad de autocrítica, la reinención desde el caos y la posibilidad de encontrar salidas en lo diferente, planteándose preguntas desde la transgresión, el movimiento, el cuestionamiento, y la capacidad de encontrar nuevas metodologías a partir de las ya existentes.

Para la Red de Creación Escénica es fundamental el hecho de mirarse unos a otros, de dialogar en la marcha. Es una red que se observa, se autoevalúa, comparte, construye, destruye, concilia y orienta los procesos hacia un mismo fin. La red propone el mecanismo de diálogo con los territorios, parte del principio de la confianza, sabe que los integrantes de su equipo no son solo los que asisten a los semilleros y a los laboratorios, sino que todo su accionar tiene una repercusión directa en las familias y en los espectadores de sus productos escénicos.

Caos y transgresión

La red se vale de la transgresión desde un sentido deleuziano: como un modo de resistencia, como regla, como expresión de la subjetividad, como ruptura, como reacción, como enunciación de la identidad. La red se transgrede a sí misma en la medida en que nunca se considera acabada, completa; todo lo contrario: está por mejorar, por encontrar nuevas formas de relacionamiento.

Encuentros y diferencias

Estos han sido conceptos reflexionados y transformados a partir de la experiencia en el terreno y de los contextos mismos. Existen dentro de la Red de Creación Escénica palabras que vinculan a sus integrantes y búsquedas que los diferencian. Entre las palabras que los vinculan están: artistas formadores, microcomités, laboratorios y semilleros (estos últimos son escenarios donde cada una de las entidades construye un ejercicio de formación con su propio sello estético).

Los microcomités son escenarios de discusión y de investigación sobre las prácticas y metodologías empleadas por cada entidad según los contextos de su labor.

“Es importante porque allí se articulan las metodologías particulares de los docentes con la propuesta estética y pedagógica de la entidad, particularmente en la forma diferencial en la que nos acercamos a las comunidades”

Testimonio Arlequín y los Juglares, 2016.

Artistas formadores y formación de formadores, ¿qué representan?

En la Red de Creación Escénica no se habla de profesor ni de talleristas, se habla de artista formador. Estos son los mismos actores que están en escena en Medellín, ellos materializan la red, le dan forma con sus conocimientos y experiencias. La tarea de este artista formador es fundamental, ya que tiene la responsabilidad de acompañar los procesos de la ciudadanía en los territorios desde la libertad de la creación. Muchos de ellos trabajan desde su experiencia empírica, otros se han ido capacitando con propuestas metodológicas que han llegado a la ciudad.

Como Consultoría Puente, vemos la importancia de generar más espacios para el encuentro y la capacitación de los artistas formadores, quienes, en últimas, son los encargados de materializar los procesos en cada uno de los territorios.

Mezclar, atrapar, embrollar, involucrar, enmarañar, entretrejer; todos estos son sinónimos de un proyecto de red que atrapa conceptos, los envuelve, los suelta, los mezcla, se embrolla ella misma, se entretreje y entretiene a otros: la Red de Creación Escénica de la Ciudad de Medellín.

Cuerpo-movimiento, cuerpo-objeto, cuerpo-ruido, cuerpo-ritmo, cuerpo en los juegos que dan soporte al teatro, pero también a una existencia conectada con lo otro, con lo diferente, con lo extraño; una existencia que se sorprende con una mirada, una textura, un sonido, con un sentir que lo une al mundo y le ayuda a encontrar sentido al aquí y ahora de la vida.

Las comunidades en los barrios asumen maneras propias de relacionarse. En algunas, escasamente conocen a sus vecinos; en otras, los quicios de las puertas están ocupados

por personas charlando a cualquier hora del día, consintiendo las reuniones de los muchachos en las esquinas, compartiendo bromas en un bar o hasta consumiendo vicios. Esto está influido por las posibilidades o maneras de empleo o estudio que tenga cada ciudadano.

Algunos de los barrios de la ciudad son urbanizados de manera planeada y cuentan con habitantes de un nivel socioeconómico solvente, como Los Colores, al cual llega semanalmente un laboratorio, el Circo Medellín, con malabares, juegos y propuestas circenses. Otros pobladores viven en lugares modestos, con lo necesario, sin grandes oportunidades de educación o diversión; un ejemplo de ello es el Semillero de Oficina Central de los Sueños. Otros subsisten de manera azarosa, debido a que habitan barrios formados por invasiones territoriales y con una economía coyuntural, como el barrio 13 de noviembre, en el cual la Corporación Arlequín y los Juglares cuenta con un laboratorio.

Sin embargo, aunque la dificultad económica, la ausencia de padres, los traslados de vivienda y la falta de normas, entre otros factores, afectan la continuidad o el ambiente armónico de las sesiones, los artistas formadores, los coordinadores pedagógicos y el equipo de formación de la Red de Creación siempre están dispuestos a reinventarse, transformarse e investigar para favorecer la construcción de experiencias gratas, la ampliación de referentes y, por supuesto, la inclusión de las voces de aquellos jóvenes, niños y adultos que son parte constitutiva del proyecto.

Directorio

Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares

T: 2334054 - 3105038455 C: arlequinylosjuglares@gmail.com

Corporación Artística y Cultural Casa Arte

T: 341 8861 C: casaartecolombia@gmail.com

Fundación Circo Medellín

T: 265 2369 C: info@circomedellin.com

Corporación Circo Momo

T: 448 0442 C: pedagogiamomo@gmail.com

Corporación De Ambulantes

T: 254 9204 C: deambulantes@deambulantes.org

Corporación Artística ImaginEros

T: 212 0539 C: corporacion.imagineros@gmail.com

Corporación Artística La Polilla

T: 343 3627 C: info@lapolilla.org

Corporación Teatro Oficina Central de los Sueños

T: 239 4179 C: teatro.oficinacentral@gmail.com

Corporación Artística y Cultural Renovación

T: 323 4886223 - 317 4151050 C: corporacionrenovacion@gmail.com

Corporación Teatro la Hora 25

T: 252 9991 C: teatrolahora25@teatrolahora25.com

Corporación Teatro Popular de Medellín

T: 216 6262 C: teatrotpm@une.net.co

Corporación Ziruma

T: 284 34 62 C: arte-ziruma@hotmail.com

Red de Creación Escénica. Secretaría de Cultura Ciudadana Municipio de Medellín

T: 385 8585 W: www.medellin.gov.co

Facebook: /redcreacionescenicamedellin Instagram: @rce_mde

**Vea el video del
FestivalHito 2017
de la Red de Creación Escénica:
[CLICK AQUÍ](#)**

Red

Creación Escénica
DE MEDELLÍN

Centro Administrativo Municipal, calle 44 # 52-165

Línea única de atención a la ciudadanía: 44 44 144

www.medellin.gov.co

Medellín-Colombia

Alcaldía de Medellín

