

Red

DE CREACIÓN ESCÉNICA
DE MEDELLÍN

VOCES EN ESCENA

NÚMERO 4 DICIEMBRE 2019 | Revista anual

ISSN 2665-4652

CREADORES 2019

Experiencias en la formación escénica

Alcaldía de Medellín

Alcaldía de Medellín

Federico Gutiérrez Zuluaga

Alcalde

Santiago Pérez Valencia

Secretario de Cultura Ciudadana

Deisy Johana Piedrahita Berrío

Subsecretaría de Arte y Cultura

Mabel Patricia Herrera Marín

Líder de Proyecto

Elizabeth Cano Escobar

Consultora Red de Creación Escénica

Editor

Jaiver Jurado Giraldo

Conceptualización y producción de textos:

Elizabeth Cano Escobar

Rubén Darío Morales Castaño

Bertha Nelly Arboleda Ruiz

Oscar Manuel Zuluaga Uribe

Wilder Alexis Lopera Ruiz

Edwin García Correa

Corrección de estilo

Catalina Trujillo

Diseño, diagramación y arte de portada

María Fernanda Hernández González

Fotografía

Cristian Zapata Vásquez

Rubén Darío Morales Castaño

Número 4, diciembre de 2019

©2019 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

Impresión: Rocco Gráficas - Diciembre 2019

Entidades Asociadas Red de Creación Escénica

Contenido

Editorial	4
Introducción	5
Sobre la Revista Voces en Escena	7
Mapa de la Red de Creación Escénica de Medellín 2019	8
Creadores en la Red Experiencias y vivencias del proceso de formación artística y de creación escénica de la Red	11
Cinco años del Festivalhito	36
FestivalHito 2019 Fiesta de la creación escénica para la ciudadanía	38
Directorio de entidades asociadas	50

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.

Editorial

El arte y la cultura han sido una apuesta de la Alcaldía de Medellín en los últimos años. Programas, proyectos e iniciativas culturales y artísticas de nuestra ciudad se han fortalecido; artistas y colectivos han hecho realidad sus proyectos y la escena cultural ha visto nacer nuevos encuentros ciudadanos en el espacio público para las familias.

La Red de Prácticas Artísticas y Culturales es el reflejo de cómo es posible articular la administración pública con entidades de gran trayectoria en el sector artístico y cultural de Medellín, para que niños, niñas y jóvenes de toda la ciudad puedan ver en el arte una forma de afianzar sus valores individuales y colectivos y generar nuevas sensibilidades frente al territorio, los vecinos, la familia y la ciudadanía. La Red de Creación escénica es un proyecto que llega a las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín, alcanzando cerca de 1.250 participantes en 2019.

La revista *Voces en Escena* llega a su cuarta edición y es un motivo de alegría poder

documentar desde la memoria el proceso de la Red de Creación Escénica. Por esta publicación han pasado las voces de los actores de este proyecto, coordinadores, formadores, equipo directivo, líderes de entidades e investigadores, quienes han dejado plasmada la esencia de la red en sus producciones.

Las páginas siguientes nos traen las voces de los participantes: niños, niñas, jóvenes y adultos de los distintos territorios donde la red está implantada; voces que hablan del proceso creativo y las apuestas y puestas en escena, el sentido de la muestra final o FestivalHito. La Red de Creación Escénica continuará experimentando y creando a partir del saber hacer del teatro y las artes escénicas en el territorio, desde los aportes, los esfuerzos, la dedicación y la contribución de cada una de las entidades culturales asociadas y los participantes. Estamos convencidos de que la Red de Creación Escénica de Medellín seguirá siendo un lugar de encuentro en el que construimos nuevos imaginarios de ciudad.

Santiago Pérez Valencia

Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín

Introducción

«CREADORES» *Experiencias en la formación escénica.*

La Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Medellín cuenta con la Red de Creación Escénica como uno de los proyectos fuertes en territorio, tanto por el crecimiento en número de participantes —de 720 en 2018 a 1.250 en 2019—, como por el impacto personal y colectivo en la formación escénica para la vida, la convivencia ciudadana, la participación y la inclusión de los beneficiarios y sus familiares.

La revista *Voces en Escena*, en su tercera edición, rescata las voces, los sentimientos, los intereses y las experiencias de los protagonistas creadores, llevadas a escena a través de una obra teatral, un *performance*, una acción escénica o un *show circense*, creados en el laboratorio escénico de la red y proyectados en el FestivalHito 2019, en su quinta edición.

Los artistas formadores nos hablan de su recorrido, experiencia pedagógica, metodologías y rol de conductores de un proceso, impregnado por la creatividad y la sensibilidad de los participantes. En comunión con ellos, tenemos las voces de los

beneficiarios participantes, quienes nos expresan la experiencia de pertenecer a los laboratorios escénicos y lo que representa ser cocreadores de las apuestas y puestas en escena.

Igualmente, los agentes territoriales nos cuentan cómo es su participación y el papel que juegan para catalizar y llevar a buen término el quehacer de la red y el apoyo a los artistas formadores y a las corporaciones con las que interactúan, para llegar a la muestra final.

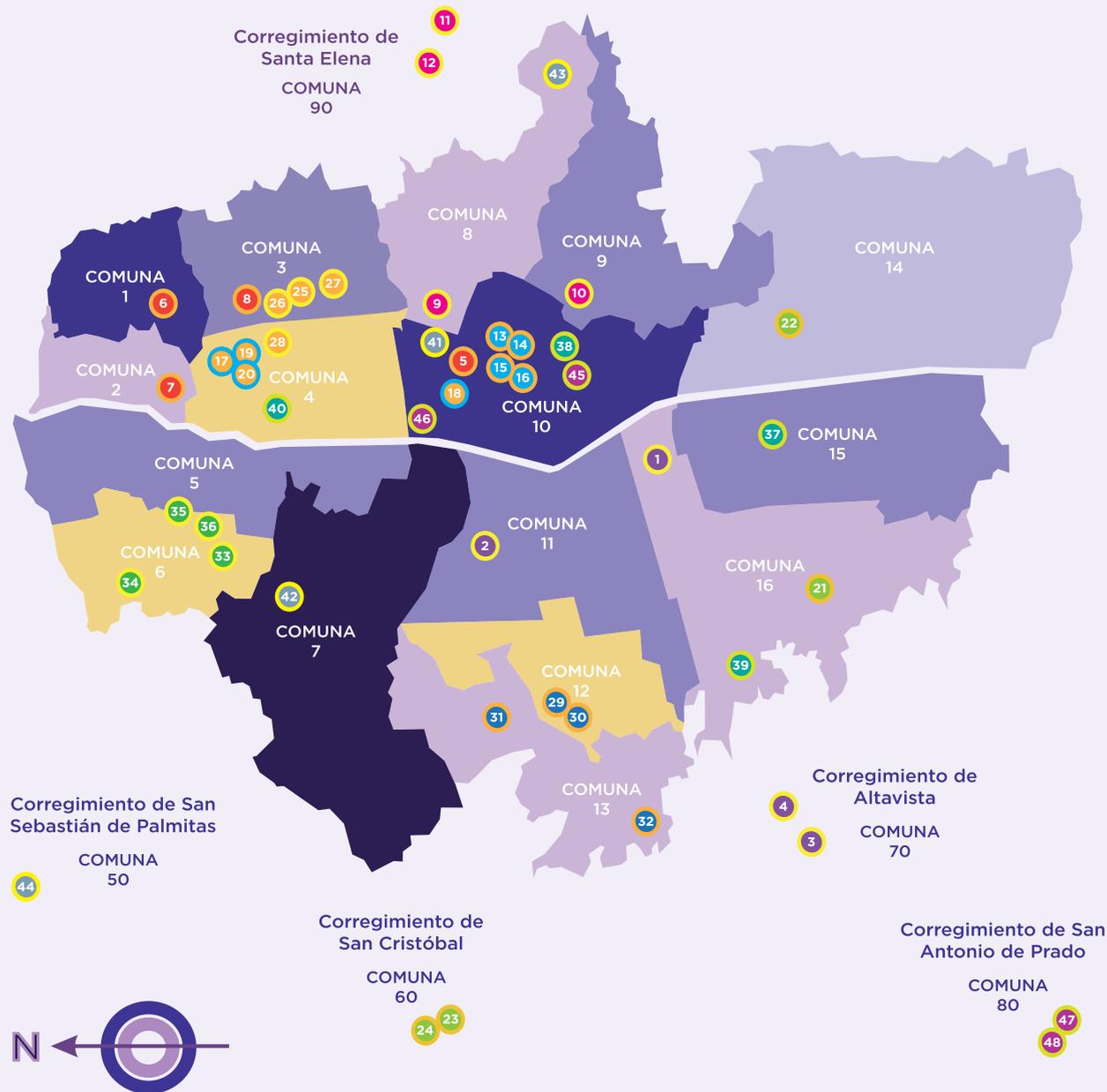
Para concluir se reseña históricamente el marco del FestivalHito, finiquitando en el resumen de la muestra 2019, como evidencia de un proceso que construye ciudad desde la escena, la reflexión sobre la persona, la relación con el otro y la exploración del territorio.

Sobre la revista VOCES EN ESCENA

La revista *Voces en Escena* expone la voz de formadores, participantes y agentes territoriales de la Red de Creación Escénica. Sus páginas expresan cómo viven el proceso creativo y el FestivalHito, muestra anual de las creaciones del proceso formativo en 2019.

Mapa de la Red de Creación Escénica de Medellín 2019

- Laboratorios Escénicos Circo | Corporación Circo Medellín**
 - 1 Circo Medellín | Info: 3146580953
 - 2 Casa de la Cultura Los Colores | Info: 3003566050
 - 3 Barrio San Vicente (Altavista) | Info: 3042150410
 - 4 Institución Educativa El Manzanillo (Altavista) | Info: 3042150410
- Laboratorios Escénicos Circo Social | Corporación Circo Momo**
 - 5 Sede Circo Momo | Info: 3108394273
 - 6 Sede Fundación Beatriz Londoño | Info: 3235014466
 - 7 Barrio La Francia - Santa Cruz | Info: 3053816444
 - 8 Sede Fundación Poder Joven - Casa Maren | Info: 3108394273
- Laboratorios Escénicos Dramaturgia Social | Corporación Ziruma**
 - 9 Sede Ziruma | Info: 3146324625
 - 10 Casa de la Cultura Avila | Info: 3135382657
 - 11 Biblioteca Santa Elena | Info: 3135382657
 - 12 Escuela Piedra Gorda (Santa Elena) | Info: 3126219227
- Laboratorios Escénicos Dramaturgia Contemporánea | Corporación Teatral Oficina Central de los Sueños**
 - 13 Teatro La Sucursal | Info: 3003526322
 - 14 Teatro La Sucursal | Info: 3152717276
 - 15 Teatro Oficina Central de los Sueños | Info: 3005224285
 - 16 Teatro Oficina Central de los Sueños | Info: 3003526322
- Laboratorios Escénicos con Énfasis en Trabajo con Población Étnica | Corporación Arlequín y los Juglares**
 - 17 Casa Encantada de Juglares | Info: 3108214545
 - 18 Cabildo Indígena Chibcariwak | Info: 3108214545
 - 19 Casa Encantada de Juglares | Info: 3122690797
 - 20 Casa Encantada de Juglares | Info: 3137282544
- Laboratorios Escénicos Mimo, Pantomima, Clown y Carnaval | Corporación Artística La Polilla**
 - 21 Sede La Polilla | Info: 3014116819
 - 22 Casa de la Cultura El Poblado | Info: 3192192999
 - 23 Parque Biblioteca Fernando Botero (San Cristóbal) | Info: 3015242005
 - 24 Parroquia San Vicente Ferrer (San Cristóbal) | Info: 3014116819
- Laboratorios Escénicos Performatividades Sociales y Políticas | Corporación Artística Imagineros**
 - 25 Sede Imagineros | Info: 3192879955
 - 26 Casa de la Cultura de Manrique | Info: 3193597124
 - 27 Centro de Desarrollo Social (El Raizal) | Info: 3146883280
 - 28 Institución Educativa Tomas Carrasquilla (Aranjuez) | Info: 3044142195

- Laboratorios Escénicos Teatro Contemporáneo | Corporación Teatro La Hora 25**
 - 29 Sede Teatro La Hora 25 | Info: 3207867435
 - 30 Sede Teatro La Hora 25 | Info: 3152872127
 - 31 Casa de la Cultura Los Alcazares | Info: 3122386199
 - 32 Edificio Tramo 1 Escaleras Eléctricas | Info: 3122386199
- Laboratorios Escénicos Teatro de Calle | Corporación Artística y Cultural Renovación**
 - 33 Centro Integral Comunitario (CIC La Esperanza) | Info: 3045856318
 - 34 Casa de la Cultura Pedregal | Info: 3007242745
 - 35 Centro Integral Comunitario (Cic La Esperanza) y Accion Comunal La Playita | Info: 3045856318
 - 36 UVA Sin Fronteras | Info: 3007977442
- Laboratorios Escénicos Teatro de Sala de Corte Experimental | Corporación Teatro Popular de Medellín**
 - 37 Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo Guayabal | Info: 3207708474
 - 38 Sede Teatro Popular De Medellín | Info: 3006756610
 - 39 JAL Belén Las Violetas | Info: 3106576815
 - 40 Biblioteca Pública Piloto, Filial Juan Zuleta Ferrer | Info: 3006756610
- Laboratorios Escénicos Teatro Postdramático | Corporación De Ambulantes**
 - 41 Sede De Ambulantes | Info: 3006517201
 - 42 Parque Biblioteca La Quintana | Info: 3234825569
 - 43 Sede Fundación Cuadrado La Sierra | Info: 3006517201
 - 44 Escuela Rural Luis María Villa (San Sebastián De Palmitas) | Info: 3168387332
- Laboratorios Escénicos Técnicas Mixtas | Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob**
 - 45 Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob | Info: 3154033538
 - 46 Salón Social Unidad Paseo De Sevilla | Info: 3006514819
 - 47 CEMCO (San Antonio de Prado) | Info: 3106236572
 - 48 CEMCO (San Antonio de Prado) | Info: 3106236572

Creadores en la Red

Experiencias y vivencias
del proceso de formación
artística y de creación
escénica de la Red.

Acerca de la formación y la creación

Por Óscar Manuel Zuluaga Uribe

Artista formador Corporación Arlequín y los Juglares

El proceso de creación de niños, niñas, jóvenes y adultos articulados al trabajo de formación de la Red de Artes Escénicas de Medellín significa, para mí, como artista formador, un amplio abanico de posibilidades en doble vía. En el espacio del fluir del conocimiento, del acrecentamiento del acervo común de la humanidad es una oportunidad para compartir los conocimientos adquiridos en mi vida teatral —por la práctica y el estudio, por la aplicación de la investigación o por la creación de *De cosas útiles o inútiles*¹, por el uso de la inventiva y el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento...—, a las nuevas generaciones que llegan y se van en el devenir de los tiempos y que nunca se bañarán dos veces en el mismo río, como dijera Heráclito. Es, asimismo, una encrucijada para ofrecer orientación vocacional a los participantes del proceso de formación, a «los chicos», como dicen por ahí, en la dirección o la búsqueda concreta de que algunos de ellos, opten por la carrera de artes escénicas para fortalecer nuestro noble, digno y milenarío oficio de saltimbanquis, bufones, juglares, *bertsolaris*, cómicos de la legua o estudiosos académicos del hacer creativo de «las tablas»; una procedencia de ligazones para aprender, en el contacto con niños, niñas y jóvenes, las nuevas tendencias del pensamiento, la lúdica, el relacionamiento, el arte, la ciencia, el conocimiento; en el contacto con los adultos, su experiencia maravillosa y única del mundo, y, por supuesto, una zona de enriquecimiento mutuo.

1. Zuluaga, Uribe. Manifiesto del teatro o proclama por la libertad. Revista Polémica.1991. 2. Burbujas de fantasía, Cinco dramaturgias para teatro y títeres, Página 5, presentación: Adriana María Diosa Colorado. Editorial Manuel Arroyave. Medellín 2012.

Arte, teatro, memoria y vida: vía de la creación

Las metodologías se construyen lentamente, como las estalactitas, y en ellas confluyen disímiles formas de pensamientos y acciones pedagógicas que, a través de los tiempos, son decantadas, reelaboradas, recicladas, creadas o recreadas por los seres dedicados a la formación o la creación, según sus desarrollos personales o colectivos. En mi caso, aplicando el lineamiento general de nuestra Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares, para este proceso específico: «El arte como constructor de paz en los territorios», concibiendo el territorio como un espacio vital que va más allá de lo geográfico —desde una perspectiva ancestral—; aplicando y desarrollando nuestra propuesta metodológica «Arte, teatro, memoria y vida»²; y poniendo en práctica los principios de equidad, respeto, fraternidad y solidaridad.

El FestivalHito, una oportunidad para nutrirnos de nuevos saberes

El FestivalHito es un momento de buen estrés en estos tiempos que corren; «todo es velocidad de viento, de locura», como dice el poema de Miguel Hernández, *Silbo de afirmación en la aldea*. Esta muestra la vivimos con mucho interés porque nos permite confrontar nuestros trabajos con el público y con las demás personas que cumplen su rol en la red. Es una posibilidad para que el artista formador se nutra de nuevos saberes; con alegría, porque nos ofrece la oportunidad de compartir el avance de la propuesta común de la Red de Creación Escénica.

Óscar Manuel Zuluaga Uribe

Es Maestro en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia. Ha sido partícipe del proceso de la Red desde su creación en 2004.

La vida es nuestra obra teatral

Por Wilder Lopera

Artista formador Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob

La Red de Creación Escénica es un espacio para conocer del teatro y algunas de sus poéticas; también lo es para acercarnos a los diferentes lenguajes del arte y, siempre y cuando sea posible, indagar cómo la interdisciplinariedad de las artes permite a los participantes explorar sus capacidades creativas de una manera ampliada.

En este proceso el aprendizaje ha sido para todos: niñas, niños, el artista formador y los demás actores que intervienen en él, como padres de familia, hermanos, abuelas y líderes comunitarios de El Chagualo, que han facilitado el funcionamiento del laboratorio, propiciando los espacios e integrándose a los encuentros sociales y pedagógicos.

En el trabajo formativo del laboratorio escénico El Chagualo, que coordina la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, reconocemos la vida misma como la obra de arte de cada sujeto. Para ello es importante reconocernos como artistas y resignificar el lugar mismo de la obra. Así, desde el objetivo pedagógico, en lo vivido con los niños y las niñas integrantes del laboratorio, le damos la importancia que se merece a sus realidades y su territorio.

Conocer, divertirse y crear

No solo nos hemos enfocado en la formación del arte teatral y algunas didácticas propias, también hemos reconocido lugares artísticos cercanos —el teatro y el museo en la Universidad de Antioquia y la Casa del Teatro de Medellín—, con el propósito de dimensionar la importancia de la escena para el divertimento y el ejercicio constante de pensarnos

la vida, aspecto que será de relevancia para la presentación en preparación que próximamente se presentará a público.

En el Laboratorio Escénico El Chagualo el teatro nos ha llevado a ejercicios de improvisación teatral, juegos escénicos y conversaciones donde se ponen en acciones y palabras, la importancia de sabernos seres diversos, sujetos de respeto y generadores de este. Entendemos la vida como una situación dramática que avanza y posiblemente presenta tensiones y conflictos que resolver. Buscamos en la creación estrategias de resolución donde la obra se gesta desde varias vías y, para ello, trabajamos en tomar partido, pensar y resolver. Vivir de la manera que nos soñamos.

La comedia como hito de creación

Para el FestivalHito preparamos el montaje de la obra de teatro *La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón*, de Federico García Lorca. En este ejercicio de indagación de la técnica teatral, hemos ahondado en la comedia y es justo allí donde los chicos desarrollan diferentes esquemas de corporalidades que los invitan a la transformación de gestos y a lo que en su momento pueden comprender como creación de un personaje teatral.

Para todos los actores del laboratorio el FestivalHito se presenta como el culmen de un proceso que afrontamos con entrega y pasión. Los niños y las niñas asumen este compromiso con la escena en la búsqueda de materializar el sueño que nos ha traído pertenecer a la Red de Creación Escénica.

Wilder Alexis Lopera Gómez

Licenciado en artes escénicas y maestro en dirección y dramaturgia de la Universidad de Antioquia. Se desempeña como docente y asesor de proyectos pedagógicos. Desde este año se desempeña como artista formador en la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob.

La formación escénica en la ruralidad

Por Bertha Nelly Arboleda Ruiz

Artista formadora Corporación De Ambulantes

La oportunidad del teatro en la ruralidad es indudablemente una herramienta para la determinación de las comunidades en términos de historia, tradición y creación de una narrativa de los acontecimientos en contextos locales. Esta actividad incita a los jóvenes del corregimiento a investigar y profundizar en el pasado y el presente de su territorio, alimentando la cultura que no solo se genera en las ciudades. Este proyecto posee el valor de crear oportunidades para volver a los pobladores activos en su territorio; para reunirse, verse y conversar; algo que crea coherencia y solidaridad en sitios donde generalmente no hay mucha comunicación.

Metodología para la resignificación del territorio

La presencia de la Red de Creación Escénica en los corregimientos se concibe, entonces, como la posibilidad de disfrutar de la igualdad de oportunidades, tanto sociales, educativas, artísticas y culturales. Así, el trabajo del laboratorio de San Sebastián de Palmitas se concentró en entender el contexto del territorio, en indagar y entender las dinámicas que se proponen desde allí; concebir el tiempo, el espacio, las distancias y las relaciones. En el territorio los jóvenes se empoderan de sus conocimientos, crean procesos que amarran los saberes ancestrales con las nuevas generaciones para resignificar su corregimiento desde la valoración, el reconocimiento y la apropiación.

En los dos años del trabajo del laboratorio escénico en el corregimiento se han conjugado el desarrollo de las habilidades y técnicas teatrales

con la exploración de las realidades y los cambios sociales que vive la comunidad. Incluye un cambio generacional de tendencias en la comunicación, en los paradigmas de género y equidad; siempre existe la amenaza de más acceso o más aislamiento. La metodología que se usa en este caso intenta hacer conciencia frente a sus dinámicas y cambios; se enfrenta con concepciones hegemónicas acerca de «inferioridad» de la vida de campo y en ese sentido se busca recobrar un orgullo en el paisaje y las tradiciones propias.

El FestivalHito: Una búsqueda por el encuentro

Para 2019 el laboratorio escénico se realizó en la vereda Urquité, con chicos entre 6 y 12 años. El proceso creativo se ha concentrado en la resignificación de los cambios en el territorio —la nueva carretera, el túnel, la demolición de una escuela, el daño y el arreglo del cable—; transformaciones que producen particularidades en los comportamientos, la manera de vivir la escuela, de relacionarse día a día. De estas conmociones surge una expresión, un juego escénico, para contar estas contingencias y finiquitar un proceso para compartir al encuentro final: el FestivalHito.

Como todo proyecto en crecimiento, la Red de Creación Escénica tiene algunos aspectos a los cuales no ha llegado de una manera contundente, el FestivalHito es uno de ellos. Esta es una construcción permanente, en la búsqueda constante de formas asertivas para ahondar en el encuentro, la conversación, el intercambio de propuestas, el conocimiento que surge después del mirar y la reflexión en compañía.

Bertha Nelly Arboleda Ruiz

Maestra en Arte Dramático y Especialista en Pedagogía del Arte. Artista Formadora en la Red por cuatro años con la Corporación De Ambulantes. Ha sido actriz por 30 años. Es fundadora y codirectora de Párpado Teatro.

El teatro como camino hacia la competencia ciudadana

Por Edwin García
Artista formador Corporación La Polilla

Hay dos componentes fundamentales de la formación en la Red de Creación Escénica; el primero —foco fundamental—, la sensibilización frente a las competencias ciudadanas. Y, paralelo al anterior, el componente artístico teatral.

Esta simbiosis marca dos caminos claros para los participantes: el compromiso permanente con el arte teatral, bien sea en educación formal o en la consolidación de los laboratorios base de las corporaciones participantes. En este camino los chicos y las chicas de la red desarrollan posibilidades estéticas para mirar y afrontar su realidad con ellos y con el otro.

El ejercicio de las competencias ciudadanas se muestra con mucha relevancia al desarrollar sensibilidades especiales para reconocer la diversidad, la igualdad, al otro en la diferencia, permitiendo una convivencia más saludable, una ciudadanía más amplia y la apropiación de su territorio.

La creación: Un proceso que se surte paso a paso
La metodología para llegar a la creación escénica sufre un proceso en cuatro etapas. Una primera diagnóstica para reconocer las capacidades de sus cuerpos, sus voces y los referentes escénicas y artísticas que poseen. Luego se pasa a instrumentalizar el cuerpo y la voz en búsqueda

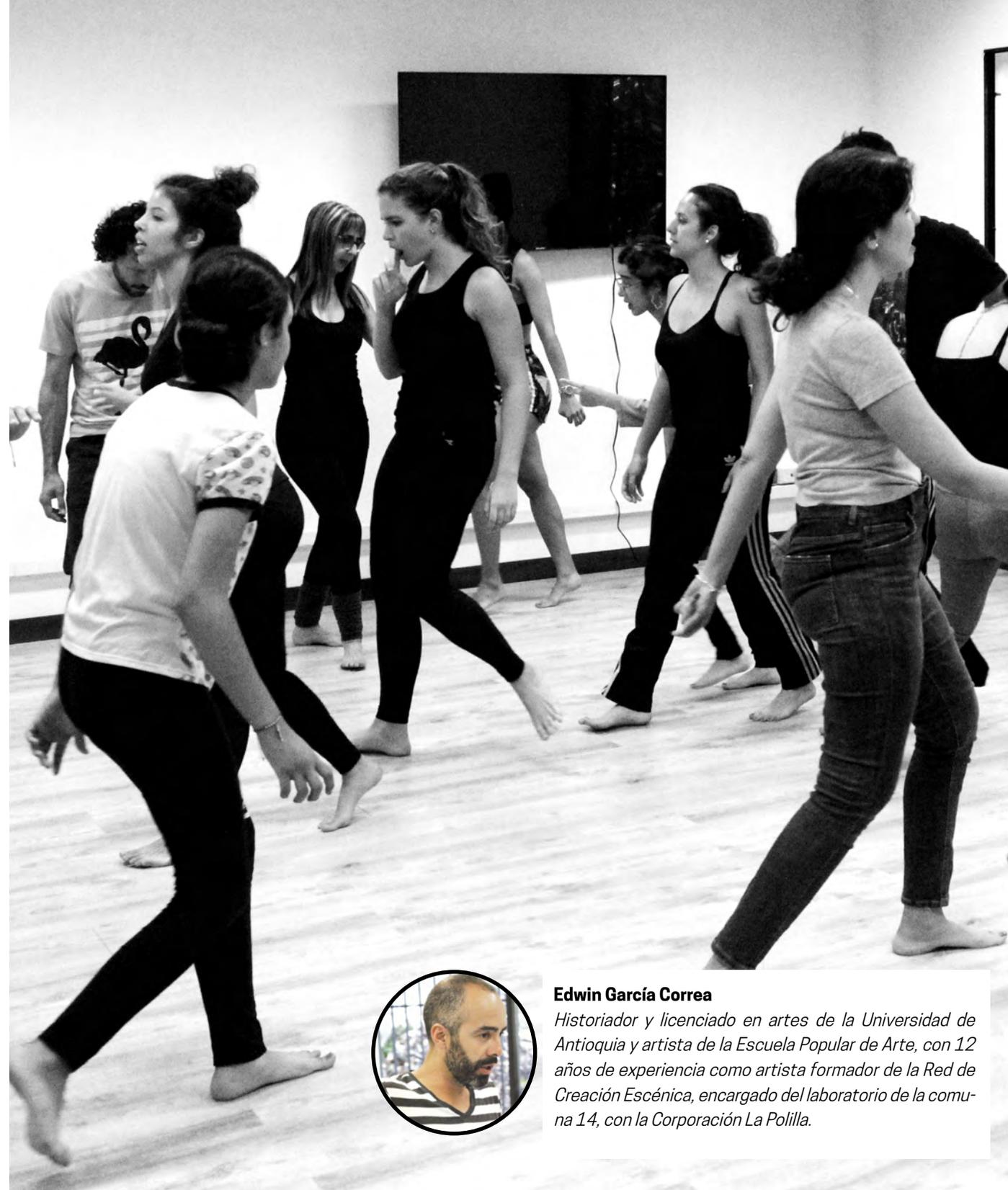
de la neutralidad física y la capacidad vocal expresiva. En tercera instancia se pasa al trabajo de la improvisación, acercando al participante a la interpretación. Por último, llegamos a la creación y el montaje, consolidando el trabajo semanal para que el grupo se confronte más allá de una responsabilidad férrea con la audiencia.

En esta última instancia le damos valor al desarrollo alcanzado en el reconocimiento propio del participante, consigo, con el aporte hacia el otro y con la construcción colectiva.

FestivalHito: El ágape de la formación escénica

El FestivalHito es un festín, a manera de ágape, en el que lo más emocionante es ver a los participantes de los distintos laboratorios expresar el orgullo y la felicidad de compartir su trabajo con públicos y actores de la Red de Creación Escénica.

En esta instancia, a los artistas formadores y los beneficiarios la emotividad los lleva a expandir sus mentes, acrecentar sus objetivos —referentes al laboratorio en el que participan— e, incluso, encauzar sus aspiraciones artísticas futuras. En el FestivalHito se despliega una magia especial que va más allá de la presentación de las obras como conclusión del proceso formativo: es la idea de enfrentarse a su propia creación y verla germinar.

Edwin García Correa

Historiador y licenciado en artes de la Universidad de Antioquia y artista de la Escuela Popular de Arte, con 12 años de experiencia como artista formador de la Red de Creación Escénica, encargado del laboratorio de la comuna 14, con la Corporación La Polilla.

La creación, un ejercicio afectivo y político

«La Red de Creación Escénica significa creatividad, talento, pasión, compromiso, barrio, personas», asegura Diana Carolina Saza cuando se le pregunta por su participación en el laboratorio base de la Corporación Imagineros.

Bogotana de nacimiento, Diana Carolina lleva tres años viviendo en Medellín. Su trabajo habitual es de docente, labor que desempeña en el Colegio Jorge Robledo. El teatro es la otra pasión con la que complementa su vida. Desde hace dos años es beneficiaria de la red. Desde su llegada ha estado dispuesta a aprender, explorar y crear.

En el laboratorio escénico de Imagineros se hace énfasis en el trabajo colectivo, desde la individualidad y la generación de relaciones fuertes que permitan la exploración, la investigación y la reflexión sobre el territorio que los integrantes habitan. «Desde que estoy en el grupo he sentido que, el laboratorio se vuelve una familia, por el compartir, el aprender del otro, cómo nos vemos de diferentes maneras, cómo nos comprendemos desde nuestras frustraciones, desde nuestros logros, desde nuestros mismos compromisos. En la red se gestan amistades profundas, amistades del alma», cuenta Diana Carolina.

El ejercicio creativo ha llevado a cada uno de los participantes de este grupo a transformar su sensibilidad, para encontrar aportes a las demás actividades de su cotidianidad. En el caso de Diana

Carolina, como ella lo afirma: «Me ha puesto a pensar en las formas de educación en que se enseña, se aprende y, más allá de eso, las posibilidades de trabajar o llevar al campo laboral las habilidades que uno desarrolla durante el proceso, a pensarme, para mi trabajo diario como docente, formas de la pedagogía que en realidad generen un pensamiento crítico en esta ciudad».

Para la Corporación Imagineros la estética puede ayudar a la tarea política de restaurar las comunidades. Allí se centra el trabajo creativo, donde la idea se sustenta en la investigación de las propias realidades y la discusión del colectivo, como un propósito de transformar las circunstancias desfavorables del entorno. Se parte de la lectura de los comportamientos del territorio, vista en los cuerpos y en la relación con el otro, con los espacios y los flujos de movilidad para, de esta forma, invitarlos a acercarse a la creación, olvidando la división «arte-vida cotidiana», y favoreciendo la aparición de la «experiencia estética».

«Este proceso es muy loco, tiene muchos ires y venires y uno comienza con una idea y termina decantando con una creación siempre mejor de lo pensado».

En el laboratorio base de Imagineros el proceso de creación de la obra es un compromiso individual y, sobre todo grupal. La preparación empieza desde lo físico, desde formar lo corpóreo, pero con un

trabajo paralelo y permanente de indagación y discusión. La participación es una obligatoriedad desde lo afectivo y también desde lo político, por ello más que la preparación individual, el esfuerzo es desde el colectivo, de llegar a acuerdos estéticos y narrativos.

«Como aprendiz, el FestivalHito es la culminación de un proceso de pensamiento muy grande. Más allá de tener una pretensión gigante, lo que queremos es hacer lo que nos gusta, tener esa libertad de poder crear algo nuestro. Me gusta mucho mi grupo porque somos muy diferentes y tenemos intereses totalmente distintos y eso nos lleva a unirnos, nos da un objetivo común», concluye Diana Carolina.

Diana Carolina Saza Vargas

Docente del Colegio Jorge Robledo. Integrante del laboratorio base en la Corporación Imagineros.

Amor al arte y a la labor social

De sus diecinueve años de vida, Brayan Parra ha pasado casi la mitad ligado al laboratorio base de Circo Momo. Ocho años ha estado presente en un proceso que lo ha llevado incluso a tomar decisiones para su vida profesional: hoy es estudiante de Teatro en la Universidad de Antioquia.

Con un proceso que le ha brindado una madurez singular a su edad, afirma: «Llegar a la red significó tener nuevas oportunidades frente a la vida y a la realidad. Fue toparme con nuevas posibilidades y aprendizajes, desde los encuentros de circo y teatro, para llevar la escena a algo tan bonito como es lo social».

Para la Corporación Circo Momo el eje central del desarrollo del arte escénico es la intervención social. A partir de la combinación de pedagogía, trabajo corporal, desarrollo escénico, técnicas de circo y, sobre todo, la lúdica, posibilitan el fortalecimiento en sus chicos y chicas beneficiarios, de las diferentes dimensiones del ser como individuo y ser social. Para ello, se realiza la lectura de la realidad social de la ciudad en general y de los intereses comunitarios en los territorios que particularmente impactan.

Añade Brayan, asentando sobre el contexto social y el trabajo en estos años con Circo Momo: «Es como quitarle un niño a la calle y regresarle al mundo un niño lleno de sueños por cumplir. Para mí, ser participante de la red, ha sido de gran crecimiento como artista y como persona. Poder incluso trascender fronteras haciendo parte de un intercambio en México. En la red he desarrollado el sentido en común, el amor por el arte y la labor social».

Hoy, este aprendiz de actor lleva su labor más allá de la formación. Nunca pensó, a los once años, que llegaría a encontrar en Circo Momo no solo su vocación, sino que su importancia y trayectoria en el grupo lo lleva a acompañar los procesos de apoyo a los artistas formadores en los talleres, en los encuentros, guiando a los más pequeños, contribuyendo a las intervenciones en espacios de la ciudad y participando en las visitas a espacios no convencionales en los proyectos de intervención social que realiza la corporación.

El desarrollo de una propuesta de circo social busca que los participantes puedan aprender desde otra perspectiva, desarrollar habilidades artísticas y sociales, resignificar las experiencias propias y convertirlas en oportunidades para transformar diferentes dimensiones del ser en la creación escénica.

«Cada año se viven procesos completamente distintos, pues los participantes llegamos con nuevas expectativas y ganas de aprender y crear. En cada cierre de proceso llega el FestivalHito y este significa mucho compromiso, puesto que todo lo que se lleva a esta muestra final significa la creatividad, el empeño, el disfrute del trabajo colectivo entre los participantes. Yo he participado en todas las ediciones y cada muestra ha sido totalmente distinta a la anterior. Cada una se vive con procesos y resultados diferentes», cuenta.

Como participante, para Brayan es muy emocionante vivir todo esto de la mano de los artistas formadores y de sus compañeros. En la creación germinan en

la escena muchas de las ideas que van surgiendo durante el proceso de montaje. Al final logran acuerdos colectivos para decidir cómo cristalizar la obra, pero, sobre todo y más importante, cuál es el mensaje con el que quieren resignificar la realidad, qué le quieren dejar desde la puesta en escena a la sociedad.

Brayan Parra

Estudiante de Teatro en la Universidad de Antioquia. Hace parte del laboratorio base de la Corporación Circo Momo.

Participantes

El teatro para fomentar el aprendizaje social y humano

Para la Corporación Ziruma existe una clara determinación en sus objetos pedagógicos y de creación artística: la intervención comunitaria para fomentar el aprendizaje social y humano. En este contexto, la labor de la corporación en la Red de Creación Escénica cobra relevancia en la medida de ser un tejido integral de experiencias internas y externas. Lo interno se forja en la articulación de cada laboratorio escénico. En ellos, los artistas formadores y los participantes construyen la obra desde sus experiencias, sueños, alegrías, esperanzas y tristezas en función del teatro.

Juan Esteban Márquez, a sus quince años, ha trasegado por los laboratorios escénicos de Ziruma en los últimos cinco. Llegó a los diez años a la Casa de Cultura del Ávila en búsqueda de clases para aprender a interpretar guitarra y terminó conformando el laboratorio que habita ese espacio. Luego de un proceso de maduración de tres años pasó al laboratorio base de la corporación, en el que ha crecido su desarrollo interpretativo, su espíritu crítico frente a su propia realidad, su inquietud creativa y su capacidad de cohesión colectiva.

«Para mí el arte ha servido para formarme como persona. Inicialmente estuve en el laboratorio del Ávila, donde aprendí desde el juego, desde la lúdica, y en estos dos últimos años he crecido en la creación y la expresión propia. Me ha ayudado para sanar mis problemas y conflictos. El proceso en la Red de Creación Escénica me ha permitido formarme como persona, generando en mí una consciencia social que puedo expresar a través del teatro».

El proceso pedagógico-artístico, permeado por lo comunitario, parte, ante todo, de la relación con el otro. Se busca permanentemente la confluencia de los imaginarios personales para que confluyan en lo colectivo, en la creación teatral que es registrada en el proceso de montaje. La capacidad de observación; la indagación por los conflictos y las crisis sociales personales y comunes, y la búsqueda poética se entremezclan para afinar una dramaturgia particular, propia, que parte de la reescritura de la realidad.

En estos términos se plantean las creaciones de los grupos a cargo de Ziruma y, en particular, de su laboratorio base, en el que se deconstruyen realidades para crear nuevas obras con un gran ingrediente crítico y emotivo. Para ello se preparan en el proceso, con la mira en la puesta en escena que nace cada año en el FestivalHito.

Juan Esteban ha presenciado como protagonista de excepción cada una de las ediciones del FestivalHito, realizadas hasta la fecha. Para él es el momento más gratificante del proceso formativo. Su satisfacción radica en darle cierre al tránsito del proceso pedagógico general.

«Nosotros mismos escribimos la dramaturgia para la creación final. Partimos construyendo la historia en la casa de nuestra infancia, el recuerdo de lo vivido allí, de la memoria emotiva que cada uno encuentra en hechos o anécdotas que se tejen entre sí y confluyen en una línea de tiempo colectiva que termina por ser la obra. Podemos ser nosotros mismos, sin máscaras, sin velos que

nos cubran nuestro verdadero ser, identificándonos como personas en un grupo».

A su corta edad Juan Esteban Márquez ha desarrollado su potencial para seguir el arte de las tablas. Pero lo más relevante es que es un ser crítico frente a la realidad social que lo circunda, donde el cuestionamiento y la sensibilidad le permiten relacionarse bajo un ambiente creativo y creador, frente al

Juan Esteban Márquez Gallo

Estudiante de bachillerato e integrante del laboratorio base de la Corporación Ziruma.

El circo, una formación que brinda ciudadanía

Cada miércoles y viernes, luego de las seis de la tarde, llega el grupo de participantes en el laboratorio base de Circo Medellín a la carpa. Ahí está Álvaro León, un formador tan exigente como afectivo. El trabajo siempre empieza con un calentamiento exhaustivo, moviendo cada músculo para que cada célula entre en calor. Luego vienen los aparatos y los ejercicios de piso que llevan al máximo la resistencia física. El circo como disciplina requiere de un gran sacrificio desde el cuerpo y la mente. En este contraste se destaca una figura menuda, muy joven, Valeria, una participante primeriza en la Red de Creación Escénica que rápidamente se integró al grupo ya consolidado después de varios años de labores.

«Para mí, hacer parte de la red es un proceso muy bonito e importante en mi formación como artista integral», destaca Valeria, quien además de este proceso de formación estudia Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia. «He aprendido una cantidad de técnicas y conceptos estando aquí, al tiempo que se tiene relación con personas muy diversas, otros laboratorios, otras corporaciones, que hacen que la experiencia de la red sea muy enriquecedora para mí como persona y como artista».

Los participantes se articulan unos con otros en el entrenamiento. En cada sesión, la simbiosis entre ellos se hace más fuerte, se reconocen y se relacionan desde el afecto que genera incluso llegar a poner su propia integridad física en el otro. Llegan con las ilusiones puestas en desarrollar la técnica para ejecutar malabares, dominar la

acrobacia, la expresión corporal, pero paralelo a ese entrenamiento del cuerpo se construye la puesta en escena, siempre con una reflexión desde el territorio. Van a una formación que les brinda la ciudad.

«El proceso que he vivido ha sido muy muy nutritivo. Para mi formación como artista integral, conocer y relacionarme con tantas personas; explorar los lugares que la red me brinda, y hacer parte de este proceso me ha nutrido en mi experiencia estética, he ampliado mi visión del arte y me ha brindado nuevas experiencias. Pero, sobre todo, me ha hecho muy feliz porque me he transformado como persona».

Valeria y cada uno de los integrantes del laboratorio base de Circo Medellín ahora son artistas, su espacio natural está en la carpa de circo, sus rutinas fueron paso a paso mejoradas en cuanto a habilidades y tiempo de duración, crearon sus personajes desde la estética individual y colectiva con maquillaje y vestuario —propia para la ejecución de números en el universo acrobático o de malabares—. Ahora, los artistas otrora emergentes de las calles crean su obra bajo el amparo de las luces, los trapecios, las cuerdas, los diabólos, la pista y la carpa multicolor.

«Enfrentarme por primera vez al FestivalHito generó en mí muchos sentimientos, siempre positivos: la emoción de enfrentarnos a un público, cuando se llegó la hora de mostrar lo aprendido, demostrar todo el proceso, todas las enseñanzas que nos brindaron y todo lo que absorbimos; como aprendices, fue como la cúspide en este año. La satisfacción de la meta cumplida es incomparable porque le metimos

toda la moral, todo el amor, nos preparamos en un esfuerzo colectivo para presentar la obra. Y al final, afianzamos amistades, nos volvimos cómplices, camaradas, un hito hermoso personal y grupal».

Valeria, artista en construcción, está plenamente segura de que parte de su vida futura, la habitará bajo la carpa. Espera en 2020 continuar en la Red de Creación Escénica con su formación circense, estética y ciudadana.

Valeria Villegas Venegas
Estudiante de Licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, integrante del laboratorio base de la Fundación Circo Medellín.

Teatro para personas con capacidades diferentes

En el Teatro Oficina Central de los Sueños el trabajo de formación escénica se ha enfocado desde lo dramático para sus cuatro laboratorios, sin desconocer el entrenamiento actoral básico: la expresión corporal, el manejo de la voz y las diferentes técnicas de actuación. Para nuestros grupos la dramaturgia es el detonante primario de la creación. En este camino es relevante para la corporación, la participación de todos los actores del proceso —participantes, artistas formadores y agentes territoriales—, ya que el hecho creativo final resulta del trabajo, la permanencia y la disciplina.

Lina María Hurtado es la mamá de Valentina una de las participantes del laboratorio para personas con capacidades diferentes Obra Maestra, y a la vez es la agente territorial del grupo. «Yo llegué a la red en 2011 cuando la profesora Beatriz Duque realizó una convocatoria para hacer un grupo de teatro con niños con capacidades diferentes en la Red de Artes Escénicas de la ciudad. A este proyecto se le bautizó Obra Maestra y ha funcionado así durante estos nueve años. Este trabajo ha ayudado a los chicos, quienes han presentado cambios muy positivos en sus comportamientos y en la manera como se relacionan. La estabilidad del grupo es innegable. Ha permanecido cohesionado durante todo este tiempo, sufriendo muy pocas deserciones. Obra Maestra es una familia».

Por las limitaciones de Valentina, su mamá, Lina Hurtado, siempre ha estado ahí acompañándola. Esa permanencia la acercó hace dos años a la

Corporación Oficina Central de los Sueños que vio en ella su capacidad de servicio y entrega por esta labor artística, convirtiéndola en el agente territorial para este grupo. Su tesón y compromiso son invaluable; Lina es protagonista de cada actividad, incluso de algunas de las jornadas de formación.

«Ha sido una responsabilidad muy bonita en la que también me han dado la posibilidad de aprender. Años atrás tuve la oportunidad de hacer teatro, he participado en capacitaciones, encuentros de agentes de la Red y, cada domingo, en compañía de otras madres y otros padres, facilitamos que los chicos tengan lo necesario para garantizar su continuidad en el laboratorio».

Desde la mirada de la metodología dramática, el laboratorio Obra Maestra no es el concepto de grupo tradicional. Cada artista formador trabaja año tras año, para que cada uno de los jóvenes alcance la singularidad de sus capacidades y desarrolle sus cualidades específicas, desconocidas por ellos mismos. Se parte a veces de su propia discapacidad para hacerlos fluir en una comunión artística de grupo muy particular, pero con gran expresión escénica y riqueza estética. Y ahí, acompañando al artista formador están la agente territorial, las madres y los padres que facilitan la estabilidad del grupo.

«Obra Maestra nos dio otra familia. Durante todo el año acompañamos a los chicos en su proceso de creación, ensayo tras ensayo, en la construcción de los vestuarios, la disposición de utilerías. Vemos

cómo a través del ensayo de la obra ellos transforman su realidad y, por ende, la de nuestros hogares».

El feliz término llega con el FestivalHito, estos chicos se desbordan de emoción y alegría con la idea de la presentación de su montaje escénico. Trabajan duro y constante con la mente puesta en el escenario.

Para Lina Hurtado: «El FestivalHito es la graduación de cada año para todos: los chicos y las chicas; los artistas formadores que nos acompañan, y para nosotros, los papás y las mamás que estamos acompañando a nuestros hijos. Es como cuando se pone la última ficha del rompecabezas, que genera una sensación de alegría y plenitud».

Lina María Hurtado Marín

Madre y agente territorial del laboratorio "Obra Maestra".

Somos artistas apostando por una ciudad

Desde que la Red de Creación Escénica cambió su manera de abordar el proceso de formación escénica, el Teatro Popular de Medellín (TPM) se transformó metodológicamente en sus estéticas y objetos de construcción de ciudad desde el teatro. Hoy este espacio brinda la posibilidad de un ambiente de encuentro para los jóvenes, una oportunidad para el disfrute con la creación, la mística, la pasión por el teatro y lo que las artes escénicas les dan para transformar a sus vidas.

Carlos José Montoya es uno de esos jóvenes que han podido, a través de la formación escénica de la red, explorar sensibilidades frente a su realidad y agregarle valor a su desarrollo personal. Habitante del barrio El Salvador, a sus 23 años Carlos es un testimonio del teatro como transformador de imaginarios: «A pesar del conflicto y de tener compañeros en el colegio que hacían parte de bandas a sus cortas edades y que llegaron a invitarme a pertenecer, por fortuna mis padres me inculcaron el arte, como parte esencial de la vida y, pues, aunque tal vez no lo fuera a desarrollar como profesión era algo que siempre debía tener al lado. El arte es una expresión de sentimientos, sensaciones y emociones. Además, siempre lo vi como un escape a una realidad social imaginada por un montón de cabezas: Fue el arte el que me dio un pensamiento crítico para darle la espalda a la violencia de la ciudad».

Aunque desde los siete años estuvo ligado a semilleros de teatro, al terminar su adolescencia

Carlos José hizo una pausa en la formación teatral para dedicarse a su pasión: el estudio de la química pura en la Universidad de Antioquia. Sin embargo, y luego de dos años de ausencia, en 2017 regresó al teatro e ingresó al laboratorio base del TPM. «En algún momento sentí la carencia de esa parte artística en mi vida. Entendí que debía volver y que desde ese momento el teatro debía ser algo que de alguna manera debía estar en mi vida. En mis compañeros encontré personas con infinidad de historias por contar y también con muchos dolores por sanar. A este lugar no solo venimos a aprender qué es el arte o a hacer arte, sino que también venimos a comprender el arte como algo para convivir en sociedad».

En esta nueva etapa el compromiso de Carlos José ha sido permanente. Entendió que en la Red de Creación Escénica se gestan espacios para transformar realidades desde el desarrollo de las sensibilidades estéticas. Fue en esta combinación de pasión y dedicación que llegó a convertirse en agente territorial del TPM para la red: «Mi tarea es destapar las máscaras de los chicos. Hacer visible el arte como un escenario que revela todo lo que sucede en la sociedad. La labor entonces es convocar a las poblaciones a que hagan parte de los procesos formativos, rompiendo la apatía social».

Carlos José hace énfasis en la importancia del FestivalHito, donde todos los participantes de los laboratorios tienen un espacio expedito, para materializar frente a las familias, los amigos y los espectadores desprevenidos un proceso de

empeño, dedicación, aprendizaje y, sobre todo, disfrute. El FestivalHito se convierte en esa oportunidad para hacer partícipe a la comunidad de la Red de Creación Escénica.

«Somos artistas apostando por una ciudad carente arte, somos las semillas que se riegan y crecen durante todo un año en proceso para llegar mostrar aquello que realmente revoluciona a la sociedad», concluye.

Carlos José Montoya Echenique

Estudiante de Química Pura en la Universidad de Antioquia, hace parte del laboratorio base y a su vez es agente territorial en el Teatro Popular de Medellín.

Lo cotidiano y lo extra cotidiano de la creación escénica

Bajo el precepto de su fundador y maestro Farley Velásquez: «Hay que gastarse la vida haciendo lo que uno ama», cada uno de los integrantes del Teatro La Hora 25 afronta el reto diario de la construcción y la creación escénica sin importar el rol que se asuma. Y más que ser un legado, es un símbolo que replican las viejas y las nuevas generaciones.

Paulina Giraldo Hincapié es una de esas personas que, inmersa en ese principio basado en el amor, ha dedicado el cien por ciento de su vida a la creación escénica. A sus 22 años hace parte del elenco de la corporación artística, surtiendo un proceso de 10 años que la ha llevado por diversos roles en el equipo. Ha formado parte de los semilleros infantiles del teatro, ha sido beneficiaria del proceso formativo de la Red de Creación Escénica, ha estado inmersa en la producción de los diferentes proyectos y, además, es hoy agente territorial para el Teatro La Hora 25 en la red.

«En La Hora 25 siempre le apostamos a los espacios de creación. A ese jardín secreto donde, como actores, nos cuestionamos y aprendemos nuevos caminos. Tengo 22 años, soy actriz del Teatro La Hora 25 desde 2010. Hago parte de la Red desde que comenzamos con el proyecto».

Como vecina y habitante del barrio Cristóbal, donde está asentado La Hora 25, en la comuna 11, Paulina se ha convertido en una articuladora permanente con los chicos y las chicas beneficiarios, los líderes sociales del sector y las familias. Para Paulina el rol de agente territorial va más allá

de una responsabilidad con la convocatoria y la conformación de los laboratorios; se trata de una función con un gran impacto sobre lo estético y lo social: «La red ha permitido en estos tres años consolidar un impacto poblacional del proyecto que puede corroborarse en términos cuantitativos. La continuidad de este tipo de procesos que incursionan en el campo de la formación artística no formal genera una cultura ciudadana que, más allá de lo institucional, permite entender el lenguaje teatral como mediador de lo cotidiano y lo extracotidiano, de lo pensable y lo impensable, de lo dicho y lo no dicho, de ese campo ontológico que es tan abstracto para la lógica mecanicista y que caracteriza la contemporaneidad».

Bajo este enfoque, el Teatro La hora 25 desarrolla su proyecto de formación de públicos con el liderazgo de aquellas personas que, como Paulina Giraldo, viven su rol artístico de una manera integral. Allí existe una función de relacionamiento permanente con los actores del proceso de la red: niñas, niños, adolescentes y sus familias, no solo para que mantengan el proceso de los laboratorios, sino para que, a partir del trabajo formativo y de creación, exista un verdadero impacto de las sensibilidades generadas en la apropiación y la convivencia en los demás espacios habitados.

En este punto, el FestivalHito, como parte conclusiva del proceso, se vuelve determinante porque allí se materializa ante los sentidos de esos públicos la creación, el fruto del trabajo de meses de formación. Esta muestra, además, se convierte en una radiografía de lo que pasa

en nuestro territorio; es el momento en el que la convergencia y la creatividad se abren paso desde el aprendizaje. Como lo afirma Paulina: «Ahí se despierta la sensibilidad para captar las chispas de humanidad y transformar la realidad de los maravillosos seres que buscan en el teatro la posibilidad de ser ellos mismos. El Festivalito nos permite, precisamente, conocer las exploraciones que se dan en los otros grupos, conocer e intercambiar con otros colegas del teatro; mostrarles a los niños, los padres de familia y los vecinos que existe un movimiento teatral en Medellín que es muy diverso y al cual es posible acercarse para aprender».

Paulina Giraldo Hincapié

Actriz y formadora de la Corporación Teatro La Hora 25. Es agente territorial para la Red e integra el laboratorio base, como beneficiaria.

El teatro está en la calle, en la relación con el barrio y el vecino

Jair es un muchacho de barriada. Va con su patineta a las espaldas, siempre lista para rodar en bajada por las empinadas calles de Castilla, Pedregal o Doce de Octubre. Ha vivido y ha sufrido las realidades de su territorio, pero esto a la vez le ha permitido relacionarse y conocer los procesos que en este se desarrollan.

Desde los seis años ya era parte de la Corporación Renovación, en el semillero infantil Catapis. A los catorce ya estaba montado en zancos y enamorado de las técnicas circenses. Siempre ha querido estudiar artes escénicas, pero por falta de oportunidades ha tenido el sueño suspendido.

Inquieto y curioso de personalidad, Jair nunca perdió el vínculo con el arte y con Renovación. Esto posibilitó su encuentro con la Red de Creación Escénica: «A la red llegué como personal logístico para ayudar en el grupo de danza teatro. Yo vivo en el barrio cercano al Centro de Integración Comunitario donde está la sede de Renovación; como tengo una buena relación con las personas y conozco la movida del barrio pude asumir esa labor de manera muy fácil».

En esta labor del teatro callejero y la comparsa Jair encaja perfectamente, bien sea como actor, operador logístico o asistente de formación. Pero la función en donde realmente encaja a la perfección es la de agente territorial. El conocimiento del espacio, las entidades y la vecindad facilitan las labores de articulación que permanentemente debe realizar Renovación de cara a mejorar el impacto de la

formación escénica en los territorios circundantes. «Desde hace dos años me convertí en agente territorial para la corporación. En esta actividad me toca permanentemente estar promoviendo las actividades de los laboratorios de la Red de Creación Escénica por barrios y sectores alrededor del Centro de Integración Barrial La Esperanza, la Casa de la Cultura de Pedregal y en el barrio La Playita. Estoy siempre pendiente de que los chicos asistan, previniendo que deserten y buscando nuevos integrantes para los grupos».

Su labor ha sido tan constante que, en ese proceso de acompañamiento, Jair ha adquirido mucho conocimiento sobre la escena y los conceptos de formación que lo han hecho crecer como persona y dentro de la corporación. Hoy no solo se mueve en el ambiente logístico y de relacionamiento, sino que ya aborda una nueva función como tallerista.

La dinámica es tanta y tan variada en sus funciones con la Red de Creación Escénica que se le hace muy corto el proceso de formación anual que se surte en cada uno de los laboratorios.

«Uno se da cuenta de que el proceso de la red está concluyendo cuando llega el FestivalHito. El tiempo se fue volando y llega el momento en el que la adrenalina sube porque se sabe que este es el punto de la verdad, la alegría, la satisfacción de ver el trabajo semanal materializado en la obra. Es el momento en el que podemos reconocernos y dejar que otros también lo hagan».

Jair Herrera

Agente territorial, productor logístico y asistente de formación en la Corporación Renovación.

5 años del FESTIVALHITO

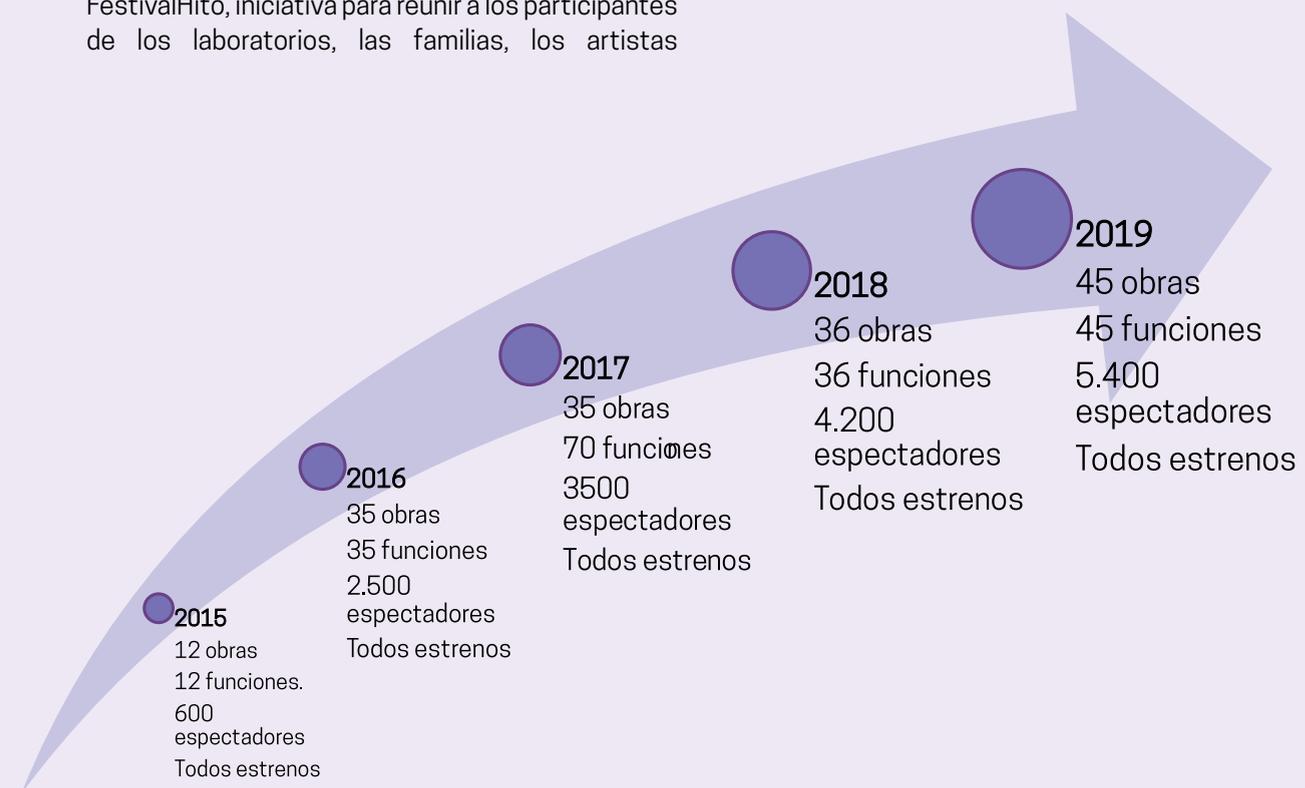

Para el año 2015, la formación escénica tomó un giro radical, en la metodología, el fin y la presentación de resultados. La otrora Red de Teatro pasó a denominarse Red de Creación Escénica con un objeto claro: crear sensibilidades en los participantes desde el arte dramático para afrontar el crecimiento personal, la relación con el otro y la apropiación de los territorios habitados, aportándole al desarrollo de una ciudadanía más incluyente, tolerante y creadora.

Como alternativa para mostrar resultados del proceso formativo se estableció este mismo año el FestivalHito, iniciativa para reunir a los participantes de los laboratorios, las familias, los artistas

formadores, los actores de la escena local y el público en general alrededor de la puesta en escena.

En el FestivalHito confluyen tantos referentes escénicos como asociados tiene la red. Así, al compartir las diferentes creaciones, se generan intercambios de saberes con las comunidades impactadas por el programa. En este hecho teatral, niños niñas y jóvenes transmiten su energía, su capacidad creadora y la sensibilidad desarrollada durante los meses de actividad formativa.

FestivalHito 2019

Fiesta de la creación escénica para la ciudadanía

Entre el 7 y el 17 de noviembre se realizó la quinta edición de la muestra FestivalHito, una fiesta que posibilita compartir los resultados del proceso de formación escénica de la red. En este espacio, participantes, artistas formadores, logísticos, agentes territoriales, familias y espectadores en general disfrutaron de obras en estreno que revelan preguntas de los chicos sobre sí mismos, sus relaciones con otros y su ciudad.

Durante 2019, la Red de Creación Escénica abrió el telón a 43 obras inéditas con la participación de más de 1.000 beneficiarios de 48 laboratorios escénicos, representando a las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín

Arlequín y los Juglares

Laboratorio Indígena Teatro Chibcariwak
Obra: "Seres de maíz"

Se busca validar la importancia del agua como derecho fundamental, fuente de vida y su apropiación como manantial, alimento y riego, prodigando así el nacimiento del maíz, reconociendo que, somos hombres y mujeres de maíz.

Laboratorio Intercultural
Obra: "Volar juntos, pero jamás atados"

Una obra basada en la tradición y la memoria Sioux, donde las relaciones de pareja tienen una relevancia ancestral. Su autora Sitkala-Sa la primera mujer Sioux educada en occidente, nos regala las memorias de su pueblo, a través de una bella historia de amor entre dos jóvenes.

Laboratorio Afrodescendiente "Teafro".
Obra: "No pinto color piel"

Un grupo de jóvenes y adolescentes a través de una integración de lenguajes artísticos y escénicos como la danza, la música y el teatro, cuestionan la forma como la sociedad actual le asigna roles a las personas de acuerdo con su color de piel.

Laboratorio base.
Obra: "Al salir de la crisálida"

Dicotomía entre lo reservado, mesurado, tradicional y recatado representado por monjas y demás personajes religiosos, y la picardía, juego, diversión y perversión del cabaret representado por personajes del mundo.

Ateneo Porfirio Barba Jacob

Laboratorio El Limonar
Obra: "El amigo imaginario"

La obra cuenta la historia de un futuro no legado, en el que por cuestiones medio ambientales los animales y seres humanos llegan casi al punto de la extinción.

Laboratorio San Antonio de Prado "Cemcop"
Obra: "Dios el casi verdadero amigo imaginario"

La obra está basada en la historia de las creencias religiosas en el mundo. En esta propuesta, se muestra como nace las religiones que proponen un solo Dios verdadero. Es así cuando LISS, en sus sueños, se pregunta en qué religión debe creer.

Laboratorio "El Chagualo"
Obra: "La niña que riega la albacá y el príncipe preguntón"

Una mañana de sol, con el canto del gallo, el Príncipe Preguntón descubre a la Niña Irene regando su plantita de albahaca. Ella le propone un acertijo de amor, pero el Príncipe enferma de melancolía porque no logra enamorarla.

Laboratorio base.
Obra: "Mixtura escénica: música, cuerpo, voz"

Un grupo de hombres y mujeres de ciudad, se citan para invocar la voz de la selva con el propósito de conocer la importancia del respeto a nuestra madre tierra y, hacer de esta voz, la voz de todos.

Circo Medellín

Ensamble Laboratorios
Altavista - Entrelazando Corazones
Obra: "Los misterios del bosque"

En un bosque místico habitan las hadas, quienes cuidan la naturaleza, los animales, y los niños que juegan en él. Un día tormentoso llegan unos seres malvados que prendieron fuego al árbol donde habitaba el hada, simplemente por placer.

Laboratorio los colores.
Obra: "En modo clown"

Es una historia donde personajes clown se encuentran en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Es un ir y venir de emociones y sensaciones que los lleva al juego, a la representación, al miedo y a la risa. Al final, tal vez no hay final, porque la vida siempre continúa.

Laboratorio base.
Obra: "Loco circo de la vida"

El espectáculo se inicia con un charivari variado donde todos los artistas saludan al venerable público, en un juego de malabares, acrobacias, monociclo, entre otros. Cerramos el saludo con un número de acrobalance en zancos. En adelante el presentador presenta los números de clowns que amenizan los diferentes momentos.

Circo Momo Esamble

Ensamble Laboratorios Circo Momo.

Obra: "Sistema lunar,

En este ensamble se propone una puesta en escena, que representa la reconstrucción de los imaginarios, visiones y perspectivas existentes sobre "El multiverso".

Renovación Esamble

Ensamble Laboratorios

Obra: Comparsa "La tierra está enferma"

En esta comparsa se plantean diferentes cuestionamientos sobre el cambio climático, la contaminación del medio ambiente y, en general, el deterioro del planeta.

De Ambulantes

Laboratorio Comuna 7 grupo 1 - Pelícanos.

Obra: "Historias improvisadas"

Se desarrollan historias con juegos de improvisación teatral. Cada momento de la fiesta los asistentes participarán de la fiesta, proponiendo acciones, secuencias y motivaciones a los jugadores.

Laboratorio Comuna 7 grupo 2 - La Quintana.

Obra: "Historias improvisadas"

Tomando como base la fiesta de fin de año, se desarrollan historias con juegos de improvisación teatral. Cada momento de la fiesta los asistentes participarán de la fiesta, proponiendo acciones, secuencias y motivaciones a los jugadores.

Laboratorio San Sebastián de Palmitas.

Obra: "Compañeros diferentes"

En un salón de clases de una escuela veredal los asistentes responden a la vida cambiante de su territorio, cada uno es y parece ser otro ser que le transforma la mirada de una compañera sensible y soñadora.

Laboratorio Comuna 8 Villa Lilliam.

Obra: "Viajes sin frontera"

Historias viajes al interior de la cotidianidad del barrio Villa Lilliam, donde evidenciamos los imaginarios de un lugar de migrantes de varias zonas del país. Sabores traídos y llevados, memorias transmutas, convertidas, dialogadas y contadas a través de historias narradas en escena, dramaturgias creadas por los participantes a partir de sus vivencias diarias, sus deseos, sueños y esperanzas.

Laboratorio base.

Obra: "Box-box"

Historias de boxeadores se conjugan con historias reales de los actores y actrices. Relatos de luchas cotidianas, de enfrentamientos con la rutina, donde la ciudad es el rin de boxeo.

Teatro La Hora 25

Laboratorio #1.

Obra: "Mitos del bosque"

Esta obra cuenta la historia de cinco hermanas que se meten en problemas cuando el Mohán (espíritu de la noche) decide hacerles algunas travesuras.

Laboratorio 2 Casa de Cultura Alcázares.

Obra: "Entre ratas y más ratas"

Entre ratas y más ratas es una puesta en escena basada en el Flautista de Hamelin de los cuentos de los hermanos Grimm.

Laboratorio 3 Escaleras Eléctricas, comuna 13. Obra: "Un viaje por los sentidos"

Una clase abierta, donde a través de trabajo de expresión corporal, danza e improvisación escénica, se crean escenas al instante.

Laboratorio base.

Obra: "Encuentro creativo entre el actor y el rol"

En el espacio del escenario, los integrantes del grupo se encuentran en situaciones que los confrontan como actores ante su papel.

Imagineros

Laboratorio 1 Casa de Cultura Manrique. Obra: "¡Boom!"

¡Boom!, surge de una búsqueda por los referentes que permean la cotidianidad de los niños del Laboratorio y se nutre de las historietas, videojuegos, series animadas televisivas.

Laboratorio 2 El Raizal. Obra: "El afuera"

El afuera nos modifica, nos marca y rehace constantemente los espacios que habitamos, las experiencias que nos acontecen y las relaciones que establecemos dejan huella en la piel.

Laboratorio 3 Aranjuez. Obra: "Entreverar"

El espacio se vuelven capas de dibujos, relatos, palabras y gestos. Se entreveran los cuerpos agenciando el juego con sus vivencias y sus imaginarios.

Laboratorio base. Obra: "Alcantarilla"

Las ratas han invadido la ciudad y con ello los discursos políticos, económicos, estéticos, artísticos, sociales, familiares, éticos, morales... las tenemos hasta dentro los tuétanos.

La Polilla

Laboratorio Parque Biblioteca San Cristóbal.
Obra: "El circo de la alegría"

El director de circo después de haberse retirado, decide convocar varios artistas muy habilidosos, coloridos y alegres, para realizar una última función donde los espectadores revivan todas esas buenas épocas del circo.

Laboratorio San Cristóbal - La Loma.
Obra: "El Circo de la Loma"

Un grupo de soñadores y aventureros de las artes, se atreven a estar ante un público por primera vez con sus proezas corporales. Los participantes encontrarán el juego de vivir en un mundo fantástico, explorando su creatividad e imaginación.

Laboratorio Casa de Cultura El Poblado.
Obra: "Muestra de proceso a partir de la acción física"

Los personajes encarnan un grupo que se mueve al ritmo de la música. Entran al escenario, buscando apropiarse del espacio y delimitando éste, en relación con el otro. Allí surgen situaciones que se convierten en postales de movimiento, estética y sincronía.

Laboratorio base.
Obra: "Entre impro y clown: situaciones cómicas"

Una banda de payasos se arriesgan a la libertad absoluta. Entrarán en juegos escénicos, que les permite llevar historias con multiplicidad de personajes y espacios tejidos con conflictos, que darán pie a la comedia.

Teatro Oficina Central de los Sueños

Laboratorio escénico 1.
Obra: "Viajes en el Tiempo"

Una tribu antigua de niños se encuentra, para realizar su ritual de tributo a la naturaleza. Sin embargo, este año hay un acontecimiento inusual: El Chamán de la tribu tiene una visión que cambiará para siempre la vida tranquila de la tribu.

Laboratorio Los chicos de la escena.
Obra: "Luchemos por nuestros sueños"

La obra retrata todas las situaciones de bullying, discriminación, acoso, entre otras realidades, por las que pasan estas personas con capacidades diferentes.

Laboratorio Obra maestra.
Obra: "El tiempo muerto"

En estos tiempos modernos la tecnología nos separa y olvidamos nuestras raíces. Pensamos que una cara bella y un "buen" cuerpo lo son todo.

Laboratorio Hijos de la luna.
Obra: "Nosotros también podemos"

Creación colectiva en la que la voz del grupo reclama sus derechos, participación e inclusión en la sociedad, como personas autónomas y con igualdad de oportunidades.

Laboratorio base.
Obra: "Mal-educados"

Hablamos de la educación como necesidad humana para la convivencia. En esta pieza manifestamos nuestra inconformidad frente a la educación en el país.

Teatro Popular de Medellín

Laboratorio Las Violetas.

Obra: "Mi personaje soñado"

Reseña: Cada uno de los participantes crea un personaje, con el que demostraran una situación específica en relación con su entorno y su cotidianidad.

Laboratorio Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Obra: "El último suspiro"

Reseña: La obra trata sobre el origen y ascenso de una organización criminal, bajo el mando de un cabecilla brillante en la Inglaterra de finales de la década de los años 50's, en medio de una sociedad resentida y dolida.

Laboratorio Campo Valdés.

Obra: "Ludocracia"

Reseña: En esta creación, se realiza una reflexión simbólica, entorno a la participación colectiva, la democracia y la toma de decisiones.

Laboratorio base.

Obra: "Momo"

Reseña: La historia de una niña que posee un carismático don que le hace muy especial: Tiene la capacidad de escuchar a los demás. Y se enfrentan a los hombres grises son unos hombres que roban el tiempo a la gente y los vuelven codiciosos y egoístas.

Ziruma

Laboratorio Ávila.

Obra: "Pombolandia"

Reseña: Pombolandia es un homenaje a Rafael Pombo y sus maravillosos personajes. Ellos cobrarán vida a partir del teatro, una historia llena de aventura, humor y grandes aprendizajes que nos hará recordar la magia de la literatura clásica.

Laboratorio Santa Elena.

Obra: "Jardín del alma"

Reseña: Es una apuesta artística que nos invita a reflexionar sobre la tierra, el medio ambiente, el progreso y la riqueza cultural. un pueblo que lo tiene todo, pero que se marchita lentamente por la inconciencia de sus actos.

Laboratorio Piedra Gorda Santa Elena.

Obra: "Relatos de Santa Elena"

Reseña: En esta obra se evidencian los diferentes imaginarios, las problemáticas, las historias y las vivencias de su vereda.

Laboratorio base: "Memorias en fractal".

Reseña: Es un encuentro con los espacios cotidianos, con la memoria individual que se hace colectiva a través de los diferentes espacios que habitamos a lo largo de nuestras vidas.

Directorio

Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares

☎ 233 4054 - 3105038455 ✉ arlequinylosjuglares@gmail.com

Fundación Circo Medellín

☎ 265 2369 ✉ info@circomedellin.com

Corporación Circo Momo

☎ 448 0442 ✉ pedagogiamomo@gmail.com

Corporación De Ambulantes

☎ 254 9204 ✉ deambulantes@deambulantes.org

Corporación Artística ImaginEros

☎ 212 0539 ✉ corporacion.imagineros@gmail.com

Corporación Teatro Oficina Central de los Sueños

☎ 2394179 ✉ corporacionteatro.oficina@gmail.com

Corporación Artística y Cultural Renovación

☎ 323 4886223 - 317 4151050 ✉ corporacionrenovacion@gmail.com

Corporación Teatro La Hora 25

☎ 252 9991 ✉ teatrolahora25@teatrolahora25.com

Corporación Teatro Popular de Medellín

☎ 216 6262 ✉ teatrotpm@une.net.co

Corporación Ziruma

☎ 284 3462 ✉ arte-ziruma@hotmail.com

Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob

☎ 216 0708 ✉ ateneomedellin@gmail.com

Corporación Artística La Polilla

☎ 343 3627 ✉ info@lapolilla.org

Red de Creación Escénica
 Secretaría de Cultura Ciudadana Alcaldía de Medellín
 ☎ 385 8585 🌐 www.medellin.gov.co
 Facebook: Red de Creación Escénica de Medellín
 Instagram: @rce_mde

Vea el video del FestivalHito de la Red 2019
 escaneando este código:

Red

DE CREACIÓN ESCÉNICA
DE MEDELLÍN

Municipio de Medellín
Calle 44 # 52-165 - Centro Administrativo Municipal
Línea única de atención a la ciudadanía: 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín-Colombia

Alcaldía de Medellín

