

PUENTE

Consultorías Culturales

INFORME FINAL SISTEMATIZACIÓN DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA CIUDAD DE MEDELLÍN

Desarrollado por Punte Consultorías SAS. En este informe presentamos la información recogida y construida durante el año, de acuerdo con los contenidos acordados con el equipo de coordinadores de las doce entidades que integran la Red de Creación Escénica Ciudad de Medellín en 2017, los ajustes y correcciones después de la revisión final.

CONTENIDO

1. Presentación de la propuesta de Sistematización	
1.1 Estructura a trabajar	3
1.2 Estrategias metodológicas	4
1.3 Fuentes de información	5
1.4 ¿Qué hemos hecho?	5
2. Presentación del avance de investigación:	6
2.1 Génesis del proyecto/ Resumen ejecutivo	
2.2 Una mirada en-Red-dada desde Puente	6
2.3 Una mirada desde el equipo de la Secretaría para las redes	11
2.4 Qué significa lo social para la Red, y su relación en el arte	12
2.5 Doce propuestas a partir de lo político, lo pedagógico, y lo estético.	15
I. Arlequín y los Juglares:	15
II. Corporación Casa Arte	19
III. Circo Momo	25
IV. Circo Medellín	29
V. Imagineros	32
VI. Corporación de Teatro La Hora 25	36
VII. Ziruma	40
VIII. Corporación Deambulantes	42
IX. Teatro Popular de Medellín	47
X. Corporación Artística La Polilla	50
XI. La Corporación Renovación	53
XII. Oficina Central de los Sueños	57
2.5 Ejes transversales en una metodología de Red	59
2.6 Los artistas formadores y sus métodos	61
2.7 Productos escénicos de los laboratorios y semilleros	61
2.6 Diagrama de conceptos	71
Hallazgos	73
Impactos	74
4.1 Impactos cuantitativos	74
4.2 Experiencia en la red	75

1. Presentación de la propuesta de Sistematización

1.1 Estructura a trabajar:

En un ejercicio de creación colectiva para indagar por las necesidades de la Red y las posibilidades de sistematización, socializamos a los integrantes una primera propuesta con el fin

de alimentarla y recibir todo tipo de sugerencias para comenzar con un proceso de construcción colectiva.

Luego de recibir las sugerencias y ajustes propuestos por los integrantes de la Red, se avaló una estructura de documentación basada en los siguientes principios: **El Yo, El otro, El entorno**; esta estructura evidencia las diferencias y encuentros entre las distintas entidades que hacen parte de la Red.

A continuación la propuesta de esquema de sistematización con una descripción de sus contenidos:

<p>Presentación de la Red de artes Escénicas Resumen ejecutivo Línea de tiempo de la Red Génesis de un proyecto enREDado Qué significa lo social para la Red, y su relación en el arte</p>
<p>Hipótesis (punto de partida) laboratorios como metodología Una de las fortalezas es al mismo tiempo una de las mayores dificultades de la Red: su composición diversa. La idea es lograr un documento en el que se democratice los procesos formativos escénicos para lograr un análisis de las similitudes y diferencias que existen entre las metodologías de cada entidad partiendo de tres ejes fundamentales: el yo, el otro y el entorno.</p>
<p>Proyectos: 12 proyectos Un texto que parte de los insumos entregados por las entidades de la RED, donde se evidencie las apuestas de las organizaciones desde lo político, lo pedagógico, y lo estético. Además de la mirada desde lo institucional, se propone que cada entidad logre hablar brevemente de lo que la otra entidad le aporta al proceso de Red. (Visitas Inter-entidades)</p>
<p>Un laboratorio o semillero como proceso y producto escénico: Un espacio para la publicación de contenidos resultados de los mismos laboratorios: un libreto creado por alguno de lo laboratorios, un paso a paso de una metodología de clase de algún profesor, una caracterización de un personaje, un programa de mano de una obra, y las reflexiones sobre los encuentros pedagógicos.</p>
<p>Impactos: Numéricos, (Alcaldía) Cualitativos (Historias de participantes)</p>
<p>Diagrama de conceptos:</p>

laboratorio, semillero, ciudad, red, espacio, cuerpo, voz, expresión, personaje, escenario, luz, juego, miedo, ritmo, teatro, circo, participación, experiencia, encuentro, pedagogía, amigos, afectos, barrio, territorio, creatividad, ciudadano, yo, otro, entorno, lo político, el tiempo.

1.2 Estrategias metodológicas

- Micro-acciones con los equipos de trabajo

Durante los comités pedagógicos se han realizado actividades de reflexión a través de metodologías de participación anti-metódicas con el fin de recoger información valiosa para la sistematización.

- Visitas inter-entidades

Muchas de las cosas que se hablaron en los encuentros permitieron dimensionar algunos procesos que se desconocen, la posibilidad desde la práctica y el diálogo, de despejar los formalismos y las estructuras administrativas para el reconocimiento del otro y el encuentro desde la diferencia de las dinámicas que se vierten en los procesos del Programa de la Red de Creación Escénica.

ESCRIBE SOBRE	
La Hora 25	TPM
Ziruma	La oficina central
Renovación	Imagineros
Circo Momo	La polilla
Circo Medellín	Ziruma
Casa Arte	De ambulantes
La Polilla	Momo
Oficina Central de los Sueños	Renovación
Imagineros	Arlequin
DeAmbulantes	La hora 25
TPM	Circo Medellín
Arlequín y los juglares	Casa arte

- Entrevistas
- Definición de conceptos comunes desde las diversas voces

1.3 Fuentes de información

- Desde la institucionalidad (equipo Redes de Formación)
- Desde los coordinadores de las entidades
- Desde los artistas formadores
- Desde los participantes
- Desde la observación

1.4 ¿Qué hemos hecho?

- Hemos diseñado metodologías de visitas entre las entidades
- Hemos realizado entrevistas a algunos actores como: Elizabeth Cano, María Teresa Sánchez, Aníbal Cañaverl, Ángela Velásquez, Cristian Monsalve
- Conversaciones y entrevistas con Coordinadores de las entidades como Momo, Renovación, Deambulantes, TPM, Hora 25, Oficina Central de los sueños, Imagineros, Arlequín
- 25 visitas a los laboratorios y semilleros
- Hemos recogido información y datos para la realización del contexto histórico a partir de documentación de la Alcaldía y la Consultora
- Hemos recogido información sobre los proyectos presentados a la RED por cada entidad.
- Hemos desarrollado metodologías de trabajo con equipos
- Hemos establecido una comunicación fluida entre los coordinadores de las entidades con el equipo sistematizador, para recoger información valiosa de cada una de las entidades y así mismo proponer actividades para generar nueva información que nos permita encontrar otros puntos de vista
- Hemos participado en los encuentros de las investigaciones de las Redes de Formación con los equipos de Inspira Lab, Casa 3 patios, y Universidad de Antioquia
- A la fecha hemos participado en 6 encuentros grupales:
- El **primer encuentro** en la casa del Patrimonio, fue de reconocimiento y de escucha de expectativas por parte del equipo de la RED, con estas ideas, PUENTE desarrolló un propuesta que luego socializó. En el **segundo encuentro** en la casa De Ambulantes, donde obtuvo sugerencias y retroalimentación para avalar la propuesta y comenzar la implementación. Un **tercer encuentro** programado en **Renovación**, fue el escenario para realizar una dinámica y escribir sobre algunos conceptos propuestos ellos mismos y entregar unas recomendaciones básicas para la realización del ejercicio de intercambios o visitas inter-entidades. El **cuarto encuentro** correspondió a la reunión pedagógica mensual realizada en la casa Tres Patios, allí se recogió información valiosa para dimensionar e interrelacionar las entidades, para pensar a partir de lo que el otro está pensando y desde el concepto de Red. El **quinto encuentro** también se realiza el último viernes del mes de julio, en Ziruma, donde se trabaja el concepto del saber ser teniendo como punto de partida preguntas por el sujeto que estamos impactando, el objetivo de ese sujeto al estar en los laboratorios y semilleros y cómo se pretende generar una transformación entre el sujeto inicial y el sujeto final. El **sexto encuentro** es en la Corporación La Polilla, para enfocar el **Saber hacer**, y encontrarse con el término **Creatividad**

2. Presentación del avance de investigación

2.1 Génesis del proyecto/ Resumen ejecutivo

Aunque desde el 2003 la Corporación Cultural Nuestra Gente comenzó con el proyecto de la Red fue sólo a partir del año 2004, a través de un proyecto político apoyado en la transparencia del manejo de los recursos públicos, que le apostó a la educación y la cultura como ejes de desarrollo, y pretendió generar una transformación social y urbana implementando políticas públicas de intervención social; todo esto en pro de combatir la violencia desde sus focos evitando su transmisión generacional.

A partir de esta propuesta política nacen los proyectos de formación artística en Medellín, tomando como base la Red de Escuelas de Música creada mediante los acuerdos municipales N° 3 y 4 de 1996 y N° 72 de 1998, con el propósito de generar y fortalecer procesos de convivencia y cultura ciudadana en la ciudad, mediante la formación integral de niños, niñas y jóvenes a través de la música, La Secretaría de Cultura Ciudadana, desarrolló el proyecto Fomento de Redes Culturales, que se estructuró en el año 2004 con las áreas de música, teatro, escritores, danza y artes plásticas conformadas como redes.

Estos programas se iniciaron dentro de las políticas del “Plan de desarrollo 2004 – 2007 Medellín, Compromiso con toda la ciudadanía” bajo el mandato de Sergio Fajardo, en la línea estratégica Medellín Gobernable y Participativa cuya variable estructurante era la Cultura Ciudadana, con el objetivo de ampliar la oferta cultural desde la pluralidad, para incidir en los estereotipos de la cultura que conllevan a la discriminación y agresión. La llamada Red de Creación escénica se ha transformado y fortalecido con el tiempo, a partir de su estructura, de la mirada de los operadores y de las administraciones.

Un pequeño recuento

En sus inicios (2003) Atraje: Corporación cultural Nuestra gente, en el 2003 con 600 beneficiarios, era la operadora de la Red, en el 2004 el Teatro Porfirio Barba Jacob pasó a ser su operador principal con 800 participantes y 35 grupos; posteriormente, Medellín en Escena operó la Red entre el 2009 y el 2013 contaba con 300 beneficiarios en 17 grupos, a partir del 2014 la oferta se amplió para incluir como operadores de la Red a otras entidades; organizaciones de base sin sala, pero con trabajo consolidado en comunidades, con el propósito de que los recursos públicos pudieran llegar a más entidades, para fortalecer procesos, de esta forma llegan la Corporación Teatro Hora 25, Corporación Imagineros, Corporación Renovación, Corporación Escuela de Arte Momo, Corporación Casa Arte, Corporación Arlequín y los Juglares, Fundación Juan Guillermo Rúa, Corporación Ziruma, Oficina de los Sueños, TPM, El trueque, Elemental Teatro, La Polilla y Circo Medellín.

En el 2015 la Red estaba consolidada por 510 beneficiarios en 34 grupos, quince entidades operaron este año la Red; Circo Momo, Corporación Imagineros, Teatro La Hora 25, Teatro El Trueque, Corporación Arlequín y Los Juglares, Corporación Renovación, Teatro Oficina Central de los Sueños, Circo Medellín, Elemental Teatro, Corporación Casa Arte, Corporación Artística La Polilla, Teatro

Popular de Medellín, Fundación Juan Guillermo Rúa, Teatro Popular de Medellín y Corporación Ziruma., en 2016 la RED trabaja con 12 entidades Teatro la Hora 25, Corporación Imagineros, Corporación Renovación, Circo Momo, Teatro Popular de Medellín, Corporación Artística La Polilla, Corporación Casa Arte, Fundación Circo Medellín, Teatro Oficina Central de los Sueños, Corporación Ziruma, Corporación Deambulantes y Corporación Arlequín y Los Juglares, se atendieron 45 grupos y 689 beneficiarios, en el 2017 se mantienen las doce entidades para trabajar con 540 participantes y 36 grupos.

Desde sus inicios la Red funcionó contratando profesores de alto nivel, con gran experiencia en el campo que se caracterizaron por compartir experiencias pedagógicas, la Red se entendía como una especie de escuela, hasta el año 2013 la Red era operada por una sola entidad que marcaba la línea pedagógica, aunque es necesario reconocer que desde el 2009 y con Medellín en Escena representados por la Oficina Central de los sueños, se comienza a vislumbrar una estrategia de articulación interinstitucional.

Luego de transitar por una serie de aprendizajes, es en el 2014 que se piensa La Red de Creación Escénica con un enfoque de articulación y diálogo interinstitucional, además de una alternativa de inclusión a instituciones constituidas legalmente de distintas naturalezas que estuviesen llevando a cabo procesos de formación en artes escénicas, como circo, performance, magia, danza teatro, teatro callejero, teatro itinerante y clown, y que además trabajen en la inclusión de poblaciones vulnerables.

Al incluir en la oferta de la Red estas entidades, se democratiza el recurso público, y se enriquece el diálogo y la construcción colectiva y conjunta a una Red plural y diversa, en consonancia con la ciudad y las comunidades. Se crea entonces un tejido con una apuesta diversa que incluye los corregimientos, San Antonio de Prado, Altavista, Santa Elena y lograr trascender las comunidades de las entidades a otros territorios creando tejido de ciudad.

Desde ese momento y como una estrategia metodológica de unidad, se implementa en la Red los laboratorios escénicos (con una metodología de exploración), y un semillero de cada organización (con la apuesta estética e ideológica de cada entidad como un ejercicio de fortalecimiento del sector)

Cada año que pasa para la Red representa un aprendizaje y una reflexión sobre la ejecución del proyecto, ahora gracias a la experiencia, la Red funciona como un collage de instituciones que abarcan una amplia gama

Fuente: Informes Alcaldía

La Red de Creación Escénica hoy 2017 tiene doce entidades que la integran y que le apuestan a la construcción de ciudadanía a partir de sus propias posturas estéticas, ideológicas y metodológicas, 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, pero una unidad metodológica importante a tener en cuenta es la creación de los laboratorios, los semilleros y los micro-comités como estructura común que los reúne en su diversidad.

Estos han sido conceptos reflexionados y transformados a partir de la experiencia en terreno, y de los contextos mismos. Así hoy, cada una de las entidades trabaja con dos laboratorios y un semillero. Desde el 2014 una de las apuestas de estos **Laboratorios escénicos** es por la integración de población diferencial y con capacidades especiales, también permitir a los participantes una exploración libre del quehacer de las artes escénicas a partir de sus propias búsquedas, fomentando la estimulación y la creatividad en entornos vulnerables y propiciando espacios para el encuentro y la creación de lazos de afecto y respeto por el otro y por sí mismos. de propuestas artísticas y de trabajo con diversas poblaciones.

2.2 Una mirada EnRedada

Redes para la ciudad

*“Las redes son una forma de la sociedad civil para organizarse
y perseguir objetivos comunes sin dañar
la especificidad de cada uno de sus actores
dentro de la red”,*

Juan Pablo Ricaurte Londoño, director de Asencultura y de la Revista A Teatro

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, de 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, ha permitido al mismo tiempo a los barrios reconocerse, a la ciudadanía encontrarse; estos procesos han sido fundamentales para recobrar la confianza y a acompañar a nuevas generaciones en su crecimiento como ciudadanos de derecho. Las redes son un espacio donde ser reivindica la diferencia, son un punto de encuentro y desencuentro que develan un mapa de ciudad en la medida en que hacen visible las problemáticas de los niños y jóvenes, que no son otras sino las problemáticas mismas de una sociedad que replica patrones de violencia.

Las Redes parten de la necesidad de legitimar el trabajo social con el sector cultural en Medellín, estos procesos no son recientes, la participación ciudadana como eje fundamental de la cultura, se ha trabajado desde décadas pasadas, como lo plantea la ley 397, Ley General de Cultura¹ desde 1997. De esta manera, lo que el Estado pretende con espacios como las Redes es generar diálogo entre las instituciones y la sociedad civil, construir espacios para debatir intereses de las comunidades, plantear inquietudes sobre lo que los ciudadanos quieren para sus territorios a futuro. Otro punto fundamental que tiene que ver con la participación, es la cooperación y el trabajo en conjunto, cómo colectivamente se pueden generar resultados y procesos, las Redes son un proyecto de política pública que se construye en las calles, en los ejercicios de interacción y de práctica.

El proyecto de las Redes en la ciudad se propone visibilizar la diferencia, trabaja en pro del proyecto colectivo como detonante para los proyectos culturales de individuos y la creación de nuevas iniciativas artísticas. En este contexto, se inscribe la Red de Creación Escénica que es sin duda una de las Redes que más ha impactado colectivamente e individualmente a la ciudadanía. Desde sus inicios la Red contrata profesores de alto nivel, con experiencia técnica como docentes, que comparten estrategias metodológicas. Hace algunos años, la Red se entendió más como una escuela, haciendo parte de procesos formativos complementarios en Instituciones Escolares y en Jornada Escolar Complementaria, ahora se comprende como un proceso que cambia constantemente en su labor social y artística.

Red Multilinguaje

La Red de Creación Escénica se ha consolidado a través de los años como un espacio para el diálogo de saberes, no solamente es el lugar en el que confluyen la música, la danza, el teatro, la iluminación, sino que ella misma en su funcionamiento ha impulsado una mirada incluyente. Las entidades que han trabajado con circo y propuestas escénicas han entrado a operar la Red y a esto se suman las organizaciones de base que han trabajado en las comunidades y tienen legitimidad por su persistencia en los territorios, la mezcla de estos distintos agentes culturales ha consolidado un trabajo que dialoga, discute y construye constantemente.

La Red contribuye a que los procesos sean dinámicos en la medida 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 albergar otros medios artísticos, se convierten en una experiencia expresiva por

¹ Ley General de Cultura, 1997. “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio **cultural**, fomentos y estímulos a la **cultura**, se crea el Ministerio de la **Cultura** y se trasladan algunas dependencias”

excelencia que lleva en sí misma una dimensión social y 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, es sin duda por esto una Red que trabaja más desde la expresión e interpretación que solo desde la representación. Los participantes de la Red en su trabajo de creación deben ser primero conscientes de sus realidades para luego llevarlas a escena.

La Red es una experiencia particular dentro de las otras redes, se vale de su carácter multilinguaje para interpretar las realidades y contextos de los distintos territorios que la conforman, a través de la creación escénica se evidencian, dudas, quejas, problemáticas locales y de ciudad. Esto hace que esta Red tenga la capacidad de ser reflexiva y auténtica. La Red de Creación Escénica es, entre todas las redes, la que más se pregunta y se inserta en un contexto colombiano y local, sin prestar tanta atención a los modelos estéticos ajenos.

A partir de la experiencia de la Sistematización y la aproximación a las Redes, desde Puente encontramos que la Red de Creación Escénica y su fuerza expresiva y creadora, debería ser un punto de partida para los grupos de las otras redes.

La Secretaría de Cultura Ciudadana y su apoyo

La Secretaría de Cultura Ciudadana ha creado y consolidación los procesos de las Redes en la ciudad de Medellín. Al 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, Cristian García , una persona que acompaña el proceso de forma general: Angela Velásquez y una persona que acompaña la recolección y sistematización de datos y la generación de estadísticas Maria 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, para el caso de la Red de Creación Escénica la consultora Elizabeth Cano ha sido quien ha fortalecido durante los últimos 4 años el proceso.

La Red de Creación Escénica, mantiene su propia línea del discurso, si bien está constituida por doce grupos, todos ellos muy diversos, con manejo de problemáticas muy diferentes, con diversidad en sus intereses y sus búsquedas, confluyen en un único tema en común y es la búsqueda de metodologías para trabajar desde la diferencia. La Red ha sido crítica de sus procesos; sin embargo, llega a conclusiones metodológicas fundamentales para el trabajo en equipo que se traducen en conceptos como: artista formador, laboratorios y semilleros.

La estrategia de los semilleros ha sido sin duda un acierto para la Red, éstos son grupos constantes, tienen un ánimo profesional, incluso cuando los mismos convenios administrativos aún no se han hecho efectivos, por algún retraso en la contratación o modificación en el calendario de comienzo de actividades, los semilleros continúan su práctica de manera informal, a veces con más horas de ensayo de lo habitual. Tal y como su palabra lo dice, los semilleros se han consolidado como generadores o gestores de nuevos actores, nuevos líderes que llegan a hacer parte del grupo original o que se establecen como nuevos grupos con sus propias propuestas, ampliando el sector.

El equipo de la Alcaldía reconoce que hay un mayor sentido de pertenencia por parte de las comunidades en otras redes como Red de Escuelas de Música y Red de Artes Visuales. Esta explicación tiene mucho que ver con la asignación presupuestal, pues la escasez de recursos impide desarrollar procesos de socialización, intervenciones de ciudad, trabajo con los padres y las familias, intervenciones locales en los barrios, etc.

El equipo de la Secretaría ha apoyado el proceso de las redes de una manera significativa, ha escuchado y ha sido receptivo en la medida en que las Redes han hablado, han sido arriesgados en la búsqueda de caminos que no necesariamente son los más sencillos de resolver desde lo administrativo, pero que fortalecen no solo a la Red sino a la ciudad y a los sectores artísticos.

Tanto el equipo de la Secretaría, como las entidades asociadas, han desarrollado un trabajo notable en la construcción colectiva de esta Red, 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, le hace falta mucho apoyo en la divulgación de sus procesos.

Red de Creación Escénica, una mirada transversal entre sus 12 actores

Las doce entidades que integran la Red al 2017 le apuestan a la construcción de ciudadanía a partir de sus propias posturas estéticas, ideológicas y metodológicas, 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 **la capacidad de autocrítica**, la reinención desde el caos, la posibilidad de encontrar salidas en lo diferente, preguntándose, desde la transgresión, desde el movimiento el cuestionamiento y desde 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 mira, 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, le interesan los entornos protectores, sabe que los integrantes de su equipo

no son solo los que asisten a los semilleros y a los laboratorios sino que cuida del espectador y de las familias de quienes pertenecen a la Red. Palabras claves para la Red: amistad, respeto, cooperación, confianza, comunicación, cohesión, alteridad, subjetividades, goce estético.

La Red entonces tiene un carácter autocrítico, ha creado procesos de colaboración informal, se han creado nudos, apoyos para fortalecerse entre ellos mismo según sus necesidades y posibilidades; sin embargo, hace falta que ellos se entiendan como una red que no es solamente para encontrarse cada mes sino un ejercicio de construcción colectiva a partir de las particularidades donde también se vean incluidos en el ejercicio de red, los artistas formadores y los participantes de los grupos.

Caos y transgresión

De la Red de teatro
pasando por la
Red de artes escénicas
y hasta
la Red de Creación Escénica

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 entre ellos mismos y con las entidades que los acompañan.

El hecho de que la red haya cambiado de nombre tantas veces no es en vano, quiere decir que es una Red viva, que muta, que está en constante diálogo consigo misma.

Puntos de encuentro de las diferencias en lo diferente

Estos han sido conceptos reflexionados y transformados a partir de la experiencia en terreno, y de los contextos mismos, existen dentro de la Red, palabras que los vinculan y búsquedas que los diferencian.

Palabras que los vinculan: Artistas formadores, micro comités, laboratorios, semilleros

Los semilleros de formación teatral, son escenarios donde cada una de las entidades construye un ejercicio de formación con su propio sello estético.

Los micro comités, son escenarios de discusión y de investigación sobre las prácticas y metodologías empleadas por cada entidad según los contextos. *“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.”* Arlequín y los juglares. 2016

Lo diferente: Sus propias búsquedas, sus entorno, libertad de moverse entre contextos, conceptos y metodologías, cobijadas por diferentes líneas estéticas y pedagógicas

Artistas formadores y formación de formadores, ¿qué representa?

En la Red de Creación Escénica no se habla de profesor ni de talleristas, se habla de artista formador, son los mismos actores que están en escena en Medellín los que participan como agentes formadores, ellos materializan la red, le dan forma con sus conocimientos y experiencias. La tarea de este artista formador es fundamental en la medida en que tienen la responsabilidad de acompañar procesos de ciudadanía para 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.

Para Puente, es importante que los artistas formadores, que son quienes materializan el proyecto, hagan parte activa del proceso de Red y que reciban capacitación en métodos pedagógicos y acercamiento a problemáticas. Pensamos que una solución para estas dos falencias se podría resolver con la estrategia de formación de formadores en la que se pueden encontrar los artistas formadores de las distintas entidades al mismo tiempo que se capacitan como individuos.

Mezclar, atrapar, embrollar, involucrar, enmarañar, entretejer. Todos estos son sinónimos de una proyecto de Red que atrapa conceptos, los envuelve, los suelta, los mezcla, se embrolla ella misma, se entreteje y entretiene a otros: la Red de Creación escénica de la Ciudad de Medellín.

2.3 Una mirada desde el equipo de la Secretaría para las redes

Para el equipo de la Secretaría de Cultura encargado del proyecto Redes de Formación, la Red de Creación Escénica, es una apuesta de ciudad que puede impactar a miles de personas a través de los participantes; las familias, amigos y vecinos de alguna manera se ven afectados de forma positiva cuando los niños y jóvenes se vinculan en este tipo de procesos que les ofrecen otra forma de ver el mundo y su entorno particular, un espacio para socializar, una actividad que los aleja de situaciones que pueden ser peligrosas. Es el espacio del juego, del compartir, de conocer la ciudad desde otros lenguajes. Es también uno de los escenarios para garantizar el derecho al arte y al goce estético como parte fundamental de la construcción ciudadana.

A lo largo de sus años de trabajo, este equipo ha visto crecer a las instituciones que llevan el proceso a las comunidades en sus territorios. Explican que la red no solo forma niños y jóvenes, es también “una escuela” para las organizaciones del sector, que han aprendido a presentar informes, generar presupuestos, presentar cuentas, dialogar con múltiples interlocutores. Pero al mismo tiempo también han visto decrecer el proceso: el presupuesto cada vez es menor, las exigencias mayores, las posibilidades de desarrollar el trabajo más complejas y por tanto, la incidencia en el territorio menor;

además, el equipo al interior de la Secretaría ha crecido poco, a pesar de que las demandas y las actividades aumentan día y día.

Una de las situaciones que puede evidenciar este equipo después de varios años de trabajo, es que hace falta visibilizar los procesos, tener sentido de pertenencia y ganar mayor reconocimiento entre los ciudadanos; sin embargo, esto tiene una explicación que tiene que ver de una parte con el presupuesto, pues en la medida en que este baja o se mantiene igual, los equipos decrecen y las posibilidades de abarcar un territorio de ciudad mayor, también. Pero así mismo tiene que ver con las demoras del proceso para comenzar cada año, uno de los aspectos peor calificados en las encuestas de satisfacción que se realizan cada año, es el tiempo que tardan en comenzar los procesos de formación en el territorio; las demoras para iniciar según explica el equipo, se dan porque es muy complicado el tránsito que debe hacer un contrato o convenio entre la Secretaría que lo alberga y la Secretaría de Suministros. Cada comienzo de año es nuevo comienzo de procesos y esto retrasa todo y multiplica el gasto. Además de lo anterior, la falta de crecimiento de las redes tiene que ver con el escaso reconocimiento de lo que se está haciendo al interior de la administración municipal.

Es importante señalar que desde hace dos años se viene generando de forma rigurosa una información sobre los participantes (SUB), en la que encontramos datos sociodemográficos y georeferenciados. Si bien esta información es de suma importancia es preciso avanzar en este aspecto, primero generando otro tipo de indicadores que nos permitan medir impactos cuantitativos y cualitativos, más allá de los datos y segundo, generando preguntas y análisis alrededor de dichos indicadores. Como lo explica la persona encargada al interior de la Secretaría, por ahora su función se limita a revisar y pasar los datos que le entregan las organizaciones, de tal manera que hasta ahora esta información no ha sido de mayor utilidad para sustentar, comprender y fortalecer estos procesos.

El equipo reconoce que hay un mayor sentido de pertenencia por parte de las comunidades en otras redes como Red de Escuelas de Música y Red de Artes Visuales. De nuevo la explicación tiene mucho que ver con la asignación presupuestal, pues la escasez de recursos impide desarrollar procesos de socialización, intervenciones de ciudad, trabajo con los padres y las familias, intervenciones locales en los barrios, etc.

- Aumento de presupuesto
- Crecer y fortalecer el equipo de trabajo
- Dar continuidad a los procesos y a los consultores
- Fortalecer el trabajo interinstitucional
- Fortalecer el trabajo interdisciplinario
- Propiciar intercambios de experiencias
- Mejorar la articulación con equipamientos y espacios de los laboratorios

Para Puente, los anteriores son los aspectos que requieren ser revisados de acuerdo con el equipo de formación, para aumentar el impacto de las redes de formación artística, y en especial de la Red de Creación Escénica en la ciudad, para así alcanzar objetivos tan importantes como la formación ciudadana, la sana convivencia, la posibilidad de encontrar otras formas de ver, estar y ser ciudadano en el mundo como niño y joven.

2.4 Qué significa lo social para la Red, y su relación en el arte

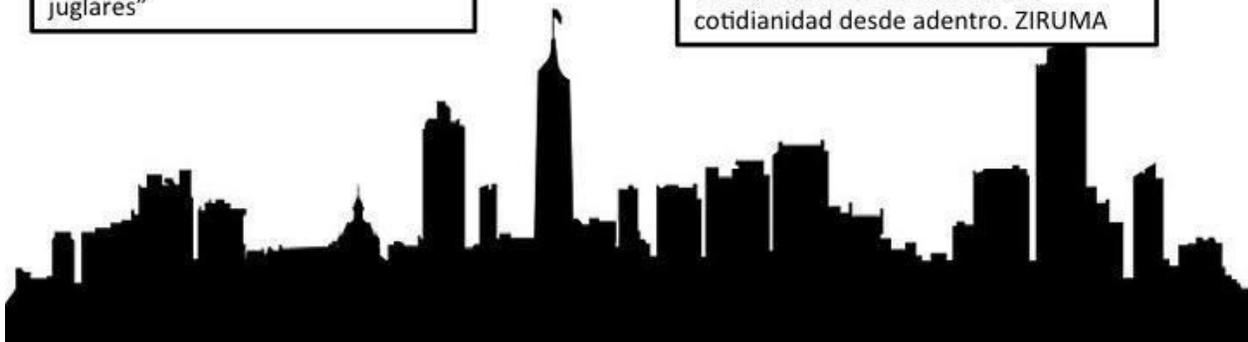
“Cuando alguien es tocado por el arte, se ejerce un poder espiritual en quien lo practica, hay cambios en las personas, hay cambios en niños, niñas, en comunidades...”

Casa Arte, La experiencia de aprender haciendo pedagogía.

Las artes escénicas al albergar otros medios artísticos: música, danza, poesía, cuerpo, voz, arte plástico, iluminación, etc., se convierten en una experiencia expresiva por excelencia que lleva en sí misma una dimensión social y que pone a los participantes en el escenario de lo público. Para la Red de Creación Escénica, la relación de las artes con lo social es fundamental ya que pasa necesariamente por la experiencia sensible; el trabajo de la Red, busca tejer vínculos entre las instituciones, las entidades que desarrollan un trabajo escénico y formativo, la comunidad y la ciudad.

Para vivir en sociedad, es necesario el desarrollo de la sensibilidad, del pensamiento creativo, y de la construcción de mundos interiores, de la capacidad de reconocer al otro y de vivir experiencias estéticas significativas; para estos fines, el arte, se convierte en una herramienta capital porque cuestiona la realidad, el entorno y el individuo. Las Redes no pueden existir sin la ciudad, ésta las transforma y les da sus mecanismos para ser ellas mismas, la ciudad y sus entornos hace que la Red no sea unidireccional, sino que sea ella misma red, expansión, voluntad y multiplicidad de ideas. Desde Puente propusimos un ejercicio a los participantes de la Red para que se miraran a sí mismos a través de la ciudad. A continuación las respuestas de las entidades que participaron de la actividad:

LAS ENTIDADES DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA EN LA CIUDAD SON COMO:

2.5 Doce propuestas a partir de lo político, lo pedagógico, y lo estético

Las 12 entidades que componen la Red de Creación escénica para el 2017, proponen desde cada lugar, ideología y experiencia el desarrollo de la propuesta de formación para los 24 laboratorios, y 12 semilleros que comprende la Red. El texto que sistematiza su experiencia este año es una recolección de PUENTE y se construye a partir de la información entregada por cada una de las entidades que conforman la Red.

I. Arlequín y los Juglares:

Arlequín y los juglares fue fundada en 1972, en el corregimiento de San Antonio de Prado con alumnos egresados de la Escuela Municipal de Teatro y del Teatro El Taller de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado hasta hoy en la consolidación de la Corporación Área Artística y Cultural de Medellín, como lugar fundamental para que las expresiones artísticas de la ciudad se articulen. Por más de 44 años ha tenido una propuesta que alberga diversas manifestaciones artísticas: teatro, títeres, pantomima, trova, música y poesía, además, el grupo tiene un compromiso constante con la formación a través de talleres en la comunidad y con múltiples grupos poblacionales.

Para el 2017 definen su punto de partida como: **“Prácticas solidarias que reivindican la alegría”**, con este eje temático, buscan fortalecer el cuidado entre los participantes, generar un entorno de confianza y propiciar el espíritu de participación a partir de las conquistas personales y colectivas, que les haga más alegres y felices en su vida cotidiana.

Grupos con los que trabaja en la Red de creación escénica

Laboratorio Indígena Chibcariwak: (Chibcha-Caribe-Arawak) Niños y niñas que habitan la vereda La maría en el barrio Villa Lía, (límites entre San Antonio de Prado, Manzanillo, e Itagüí) El ejercicio con este laboratorio se ha centrado en la búsqueda de la ancestralidad, cómo entran en la representación y como lo comprenden desde el juego, la música, el movimiento y el cuerpo.

Laboratorio Intercultural: se conforma con chicos y chicas entre los 8 y los 14 años, afro descendientes, indígenas y mestizos habitantes de los barrios 13 de noviembre y El Pacífico, en la comuna 8. Algunos de ellos han participado anteriormente en los procesos de formación realizados por la corporación en el sector.

Semillero:

El acompañamiento en el 2017 está marcado por un reto relacionado con el proceso de construcción de “familia” que determina hasta cierto punto al colectivo; La nueva experiencia de paternidad y maternidad en dos de sus integrantes, será un factor a tener en cuenta para el fortalecimiento de la solidaridad entre los participantes. Como individuos y colectivo, esta nueva experiencia aportará aprendizajes que influyen en la toma de decisiones frente a la planeación y planificación de la vida de cada uno.

El proceso de formación con el semillero busca este año, sensibilizar, redescubrir, retomar y recoger, en forma creativa, elementos que hagan más fácil a los jóvenes la vida en sociedad, el arte como medio desinhibidor y de comunicación, que permite el acercamiento a otras posibilidades con y para el

entorno en que se vive teniendo en cuenta las prácticas solidarias que reivindiquen el derecho a la alegría.

La apuesta Política

La Corporación Cultural Arlequín y los juglares se ha enfocado en el reconocimiento de los derechos de poblaciones y grupos excluidos históricamente, a partir del teatro como medio expresivo, testimonio, memoria, herramienta, y escenario de lo público. Para el grupo, el trabajo con comunidades, la formación de los semilleros, y las propuestas creativas que exponen en su escenario y de forma itinerante, evidencian el espíritu de respeto por las diferencias. Sus creaciones propenden por hacer uso de lenguajes sensoriales en los que se evidencia la validez de puntos de vista diversos.

Tienen un trabajo fuerte y constante con minorías étnicas y con la comunidad en general. El laboratorio indígena Chibcariwak, es un buen ejemplo de de los alcances del grupo, éste participa en el proceso de la Red desde el año 2016, está conformado por 21 niños y niñas y madres indígenas de la comunidad embera, que habitan el barrio la Libertad en la comuna 8.

“A los indígenas y afrodescendientes les brinda la posibilidad de acercarse a las diversas lógicas de ciudad contemporánea, mediante el conocimiento de instituciones que les dan ayuda, además de inculcarles valores humanos como la solidaridad, la alegría, y el esmero por unas mejores condiciones de vida y el acceso a la cultura, fomentado la participación ciudadana entre poblaciones que necesitan crear espacios de proximidad entre ellos mismos, y con el gobierno..” Texto tomado de la visita de Imagineros a Arlequín

La propuesta pedagógica

El grupo Arlequín trabaja sobre la base metodológica: “Arte, teatro, memoria y vida”

Arte: como vehículo, como posibilidad de transformación individual y colectiva.

Teatro: como herramienta para la expresión

Memoria: como proceso de construcción colectiva de civilidad

Vida: como escenario cotidiano

Estas nociones las unen a las del “cuidado de sí y cuidado del otro”, de esta forma, se fortalecen relaciones de cuidado entre los participantes y se propician ambientes de confianza grupal.

La interdisciplinariedad es una apuesta pedagógica en su equipo de trabajo, quienes a partir de la correlación entre su experiencia en la academia y las prácticas cotidianas, han contribuido a marcar un horizonte, mediado por una postura política y ética que explora, promueve y fortalece las diferentes dimensiones humanas para que los participantes puedan desenvolverse de manera más consciente como sujetos colectivos, que se apropian de su vida y de su entorno.

La propuesta estética

En Arlequín y los Juglares es amplia en la medida que quiere descubrir lenguajes propios desde las artes escénicas para posibilitar la comprensión de las diferentes realidades con las que trabajan: población afro, indígena, y desplazados. A partir de elementos particulares de cada cosmogonía, los laboratorios como medio de expresión de sus realidades inciden también en la construcción de comunidad, pues trabajan con los niños y los padres desde el afecto y el buen trato.

El grupo Arlequín y los Juglares ha trabajado durante más de 40 años de la mano con las organizaciones sociales y ha consolidado varias generaciones de espectadores. La labor del grupo ha ido más allá de la representación teatral en la medida en que presenta propuestas políticas, que velan por los derechos humanos y por la calidad de los procesos creativos. Para la Corporación Arlequín y los Juglares, el teatro no es luz, ni disfraz, ni cortina; es formación, creación de públicos, exposición de inquietudes y, sobre todo, pasión.

Un experimento

Imagineros visita a Arlequín y los Juglares y escribe:
Prácticas solidarias que reivindican el derecho a la alegría.

Llegué a la cita, la mañana del sábado 10 de junio, concertada con anterioridad, en una llamada telefónica, con Jeimy Catalina Guerra Correa, coordinadora del proyecto de la Red Creación Escénica Ciudad de Medellín, de la Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares, para conocer y disertar sobre las concepciones práctico-teóricas, pedagógicas, políticas y estéticas, además de los puntos de referencia entre las dos instituciones (Imagineros y Arlequín y juglares). La coordinadora será la guía en el acercamiento que haré con los formadores, jóvenes y niños que están participando del proceso que viene realizando dicha entidad desde el año 2014.

*La entidad fue fundada en 1972, en el corregimiento de San Antonio de Prado. En su hacer, por más de 44 años ha tenido una propuesta que alberga la realización de diversas manifestaciones artísticas: teatro, títeres, pantomima, trova, música y poesía, además de talleres de formación **en y con múltiples comunidades**.*

Su trabajo continuo y esforzado en los derechos humanos ha mostrado interés por la reivindicación e inclusión de las personas en la sociedad y un especial esmero por las minorías étnicas. A los indígenas y afrodescendientes les brinda la posibilidad de acercarse a las diversas lógicas de ciudad contemporánea, mediante el conocimiento de instituciones que les dan ayuda, además de inculcarles valores humanos como la solidaridad, la alegría, y el esmero por unas mejores condiciones de vida y el acceso a la cultura.

Dada la concepción política de la institución, hace tiempos, esta tomó la decisión de no contratar con los entes gubernamentales; sin embargo, en la actualidad ha logrado construir un diálogo que le posibilita opinar y exponer sus criterios frente a las situaciones que se presenten, por ejemplo, en la ejecución de un contrato o en cualquier evento que la institución considere.

De acuerdo al proceso, y acogiéndose a los cambios, la corporación Arlequín, ha hecho evidente ante la administración municipal y las entidades culturales y artísticas de la Red, la inclusión de las voces de aquellos que nunca habían sido escuchados en y por alguna comunidad; además, han fomentado la participación ciudadana entre poblaciones que necesitan crear espacios de proximidad entre ellos mismos, y con el gobierno. Estos propósitos han sido compartidos por ambas entidades (Imagineros y Arlequín y los juglares), se den o no (en ocasiones) acercamientos comunes y no comunes en cuanto a las visiones técnicas y maneras de pensamiento.

Arlequín y los Juglares, actualmente, construye su propuesta de práctica pedagógica desde teóricos de teatro como Stalishnavsky, Bertolt Brecht, entre otros. El primero se acerca a una pregunta por los conocimientos técnicos del actor; el segundo propende por una visión política del teatro. Entre 2015 y 2016, aproximadamente, el semillero de la corporación vivió la experiencia en performance. Imagineros ha tenido una cercanía a esta tendencia, pero agregando a ésta una propuesta del texto dramático, que apunta a la visión rizomática de Deleuze, sin pretender jerarquizar la puesta en escena al texto verbal.

La pregunta por el territorio es compartida por ambas entidades, cada una se apoya en teorías diferentes: la primera trabaja con la axiología (que para algunos es la filosofía de los Valores -concepto de la fenomenología-). Imagineros lo realiza desde la visión de cartografías de Deleuze.

Nota: Imagineros ofrece la anterior apreciación sabiendo de antemano que fue muy corto el tiempo para conocer con propiedad el universo de la Corporación de Arlequín y los juglares.

Encuentro y recorrido

La Plaza Minorista Jesús María Villa fue el lugar elegido por el semillero artístico de Arlequín y los juglares, para iniciar un recorrido que ellos continuarán por otros sitios de la ciudad. La coordinadora se comunica con los dos formadores del semillero, ya que el grupo había comenzado el reconocimiento del espacio antes de que yo llegara. Una joven, que lleva varios años en Arlequín y los juglares, y procede del teatro Yemayá Palenque Bantú, formado en su mayoría por mujeres afrodescendientes, y un historiador bogotano, son los encargados de orientar el semillero.

El espacio es nutrido de color, olores, sabores, con gentes que van de aquí para allá, preguntando a los que atienden en las distintas casetas el precio de las frutas, verduras, el grano. Algunos compran, otros regatean; hay unos que llenan sus bolsas con mercado y los que cargan y arrastran bultos, para montar en el transporte que los espera en una calle agitada, ruidosa, con camiones preparados para realizar acarreos. Hay también cotereros sonrientes, que balbucean, a la espera o búsqueda de quienes utilicen su transporte; transeúntes que van hacia los roperos, buses que pasan, algarabías detenidas en el tiempo. Los jóvenes del semillero, entre afrodescendientes y mestizos, llevaban ropajes y atuendos que mostraban sus diferentes gustos y caracteres estéticos, evidenciando las formas culturales propias de la metrópoli.

Ellos hicieron el recorrido con el fin de observar y ampliar el conocimiento sobre las características y comportamientos de las gentes, y sus vestimentas, las carretillas, mostradores donde exhiben los productos que ofrecían para la venta en el lugar, para luego reflexionar sobre cómo las acciones mostraban los valores sociales. Todo esto con el fin de recrear las situaciones en la escena, improvisando, creando los personajes y textos alusivos a la experiencia vivida.

Al terminar el recorrido se sentaron en una escala, umbral entre el afuera y adentro, para decidir hacia dónde prosiguen su camino, entre argumentaciones y alegría, que como diría Spinoza²: Los afectos que aumentan o ayudan a la potencia de actuar o conatus son afectos de la alegría (Amor, Admiratio,

² Esquerro Gómez, Jesús (2003) Revista de Filosofía Vol. 28 Núm. 1 La Laetitia en Spinoza.

Tomado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/RESF/article/viewFile/RESF0303120129A/9767>. Pag. 134

Propensio, etcétera); los que, por el contrario, la disminuyen o estorban son afectos de la tristeza (Odium, Contemptus, Aversio, etcétera). (Esquerra Gómez, 2003. Pág. 134).

Contentos, los jóvenes, salieron a encontrarse con nuevos espacios en medio de un sol... ¡calienta hasta el bochorno!, que acecha sus pieles, con la clara idea de que su territorio es la ciudad, pues la mayoría de los integrantes del semillero habitan diferentes barrios de Medellín, y, pese a que uno de ellos vive fuera de ella, no tiene impedimento para asistir a cada sesión.

Más tarde, la coordinadora y yo nos despedimos de los jóvenes del semillero; salimos a esperar un bus para ir a un laboratorio artístico, en el barrio 13 de noviembre (comuna de Villa Hermosa). Pasa uno y otro y otro. Por fin llega uno. En su recorrido pasamos por calles estrechas y empinadas, llenas de ropas coloridas, recién lavadas, colgando de las ventanas, los balcones, extendidas sobre los techos de zinc, de algunas casas del barrio, lo que muestra de inmediato la falta de planeación en su construcción. Llegamos hasta la terminal para dirigirnos al lugar de encuentro de la clase.

Al llegar al laboratorio artístico nos recibieron las dos formadoras, que estaban reunidas en un círculo con los niños, Ellos, con gestos tímidos, cuentan del recorrido hecho el sábado anterior por el territorio que habitan. Arlequín y los juglares tiene un acercamiento a los pobladores del barrio y, muy especialmente, con un grupo de mujeres, que les permite saber a ellos que la solidaridad que hay entre estos habitantes es, y ha sido, una de las grandes herramientas para construir el barrio.

II. Corporación Casa Arte

Gracias al liderazgo e iniciativa de Jairo Valencia, coordinador del colegio CEDEPRO, que propició el escenario para que los jóvenes tuvieran una alternativa diferente a la violencia reinante en Altavista, varios jóvenes se acercaron a manifestaciones artísticas como la música, los zancos, el mimo y el clown. Entre ellos Juan Camilo Baena y Juan Muñoz, quienes conformaron años más tarde en el 2003, el grupo “Los Pantaclown” y posteriormente en el 2009 constituyen jurídicamente la Corporación Casa Arte.

El entorno en el que trabaja Casa Arte es el corregimiento de Altavista, comuna 70 de Medellín, un territorio situado al suroccidente de la ciudad, un lugar limítrofe que presenta una fuerte crisis social por factores como: exclusión, fragmentación, inseguridad y control social. Existen grupos irregulares que ejercen presión por el control territorial y económico de las rentas informales e ilegales. La violencia ha estado presente en la cotidianidad de la gente por mucho tiempo.

Casa Arte gracias a su trabajo en el corregimiento ha logrado consolidarse como un referente artístico legitimado por la comunidad misma, ha permanecido en el territorio durante los trece años de su existencia, participando activamente con actividades y procesos formativos que se impulsan desde la G

Grupos con los que trabajan en la Red de creación escénica

Laboratorio escénico Nuevo Amanecer trabaja la experimentación escénica con población víctima de desplazamiento y afrodescendiente en el sector de Nuevo Amanecer.

Laboratorio escénico vereda Aguas Frías trabaja la experimentación escénica con niños, niñas y jóvenes de la comuna 70, corregimiento Altavista.

Semillero escénico con aproximadamente 15 participantes, cuya población son niños, niñas y jóvenes, su intensidad es de tres horas semanales de formación y 1 hora y quince de planeación.

El proceso de formación en los laboratorios escénicos se inicia desde la enseñanza de las bases técnicas y el fortalecimiento del proceso de formación humana y ciudadana. Luego de tener un dominio técnico del mimo, clown y circo, y un proceso grupal, se define un tema, de interés colectivo y se indaga en preguntas, se comprueban o niegan postulados, articulando temática y técnica. A partir de juegos de improvisación se fortalece el proceso creativo y se posibilita el aprendizaje técnico de elementos primordiales en la aplicación de las técnicas del mimo el clown y el circo.

En el caso del semillero se motiva a la exploración técnica y artística en grupo, teniendo en cuenta los aprendizajes acumulados de años anteriores, el Semillero busca la profundización en la práctica y el mejoramiento de las habilidades de los participantes.

Apuesta política

Casa Arte pone énfasis en aquella parte de la población expuesta a la exclusión del desarrollo y a la marginalidad, posibilitando la proyección social a través de valores ciudadanos. La Corporación se presenta como un referente para la cultura y para la participación ciudadana porque ha generado espacios para el encuentro, la sana convivencia y la contribución constante a una cultura de paz desde el arte; su labor ha sido también la de resignificar escenarios públicos de disputa por espacios para la participación activa de la comunidad a través de distintas manifestaciones artísticas.

Para Casa Arte, es fundamental garantizar **entornos protectores**, por esto, mantiene comunicación constante con las familias de los participantes de sus procesos formativos, así como con sus aliados en el territorio; de esta forma, la Corporación, garantiza condiciones favorables y fortalece los procesos creativos, al mismo tiempo que prevé su permanencia en lugar.

"La formación técnica del actor como una estrategia de prevención de problemáticas sociales." Casa Arte.

Casa Arte, a través de estos espacios artísticos y culturales para que los niños y adolescentes adquieran herramientas creativas, afianzan su compromiso social, familiar y personal entendiendo el arte como una herramienta transformadora que si se conoce desde la niñez puede generar cambios significativos en el entorno por medio del dinamismo, la disciplina y la actividad creadora.

Propuesta pedagógica

Desde su entrada a la Red de Creación Escénica, Casa Arte ha fortalecido tanto su propuesta formativa como sus artistas formadores. Ha llevado sus metodologías a otras veredas del corregimiento, como el caso del semillero en la vereda la Perla y de sus dos laboratorios en Aguas Frías y Nuevo amanecer. Este último conformado por niños y niñas afrodescendientes provenientes de familias desplazadas de otros lugares de la ciudad como Villatina y Moravia.

La Corporación se orienta en la formación, sensibilización y motivación de artistas para despertar sus talentos y valores, para transformarlos en personas capaces de vivir en paz y armonía consigo mismos y con su entorno social y espiritual. Ofrecen a los participantes la posibilidad de expresar su creatividad

a través de diferentes medios, de esta manera promueven el intercambio de saberes desde el arte para crear referentes significativos en cada persona y aportar a la construcción colectiva y a la disminución de actores en escenarios violentos.

Propuesta metodológica

Se basa en lo que han denominado *Plan de Estudios... en Estudio*, el cual tiene el objetivo reunirse periódicamente como grupo de talleristas de Casa Arte a estudiar, asumiendo las necesidades estructurales y emergentes que se hacen visibles en el camino a partir de los espacios de formación artística. De esta manera, se desarrolla una ruta pedagógica para la enseñanza, y se afianza una posición frente al arte. Del “Plan de Estudios... en Estudio” de Casa Arte, han surgido cuatro grandes momentos para ser implementados dentro de los espacios formativos con niños, niñas y jóvenes:

- 1) **Perder el temor de intentarlo:** iniciar la disposición y el reconocimiento grupal e individual
- 2) **Mi cuerpo, una caja de sorpresas:** el reconocimiento del cuerpo, sus posibilidades, capacidades y límites
- 3) **Con mi cuerpo te diré lo que siento:** profundización en las técnicas del teatro y las artes circenses
- 4) **Crear y recrear con mi cuerpo:** iniciar con la etapa de estar en escena.

Este Plan nació con el reto de pertenecer a la Red de creación escénica, ya que históricamente los espacios que se había generado para compartir saberes artísticos con la comunidad siempre estaban mediados por la experiencia empírica:

“una suerte de multiplicación de conocimiento que alguna vez atravesó nuestros cuerpos por la enseñanza de otro u otra; de ahí la necesidad de seguir encontrándonos en el diálogo de saberes y la curiosidad epistemológica– como diría Paulo Freire–, para crear un horizonte pedagógico de mayor orden y conciencia, que contenga una mixtura necesaria de experiencia y teoría, con el fin de potenciar los procesos de aprendizaje de la comunidad participante y de nosotros mismos”.

Tomado del documento Casa Arte hace de la vida un carnaval, Autor: Casa Arte.

Los cuatro componentes del *Plan de Estudios... en Estudios* han sido motivo de reflexión y conversación amplia para el equipo de Casa Arte.

Propuesta estética

Para la Corporación Casa Arte, la capacidad creativa y estética, se da desde lo simbólico, con la construcción de espacios para la vida, dando valor a la capacidad del reconocimiento individual, la socialización y construcción colectiva, así como también la convivencia, la creación de tejido comunitario y el fortalecimiento de proyectos de vida de sus beneficiarios.

Bajo los principios de la ayuda mutua, justicia, responsabilidad conjunta e igualdad social para permitir el desarrollo integral de las comunidades, Casa Arte propende por la formación artística centrando sus procesos en el aprendizaje de la técnica teatral y circense, pero desde una perspectiva integral, es decir acogiendo y nutriéndose de otras expresiones artísticas como la música y la plástica.

“la clase empieza desde que entramos al contexto”

Yovis Amnuel Álvarez. Casa Arte

La Corporación Casa Arte combina la motivación y el empirismo versus la formación oficial y académica. Para esto se hace necesario que el aprendizaje se dé de una manera presencial y participativa, en donde se trabaja lo práctico y lo teórico en simultáneo. Tanto en la parte académica como empírica, se pretende desarrollar diversos programas orientados desde las técnicas escénicas del mimo, el clown y el circo social.

Casa Arte plantea el mimo como una forma de expresión que desde el silencio, lleva a la pronunciación de la palabra, facilita la comunicación y permite crear espacios y situaciones, tan sólo con el cuerpo. El circo social como herramienta de trabajo grupal, de entrenamiento disciplinar y creación desde las capacidades psico-motrices de los participantes. El clown, que enfocado desde el trabajo de Casa Arte, permite el libre desarrollo de la personalidad desde el juego escénico, la comicidad con el público. Se hace necesario aclarar que las personas que llevan a cabo el proceso, son personas calificadas y que también han participado anteriormente en procesos socioculturales.

La Fragua, es una escuela de formación e investigación teatral, como una especie de laboratorio con una dimensión interdisciplinar. En este laboratorio se trabaja desde la teoría y la práctica teatral y la vida misma para convertirlos en investigación al problematizarlos.

Un experimento

Visita de Arlequín y los juglares a Casa Arte

Jeimy Catalina Guerra Correa, Coordinadora pedagógica de Arlequín y los Juglares luego de conocer la experiencia de Casa Arte escribe:

En lo alto de las montañas, al occidente de Medellín se encuentra el corregimiento de Altavista, donde tiene lugar el proceso artístico y cultural de la corporación Casa Arte. En medio del aire fresco, la tranquilidad del ambiente, el paisaje natural y la espléndida vista que se logra de la ciudad, se llevó a cabo el pasado 10 de junio, un encuentro entre dos entidades que se hermanan desde el arte en una apuesta creativa de transformación cotidiana de la vida. Por parte de Arlequín y los Juglares se encontraba Jeimy Catalina Guerra Correa (coordinadora pedagógica) y como anfitriones del lugar participaron Leidy Tatiana Muñoz (Administradora) Juan Muñoz (Fundador) y Luis Carlos Betancur (coordinador pedagógico). Juntos recorrimos este mágico espacio (dotado de salón de ensayos, bodegas de vestuario, de sonido, de elementos de circo, salón de exposiciones, balcones inspiradores, sala de reuniones, cocina, oficina, entre otros), a la par que íbamos conversando y reconstruyendo la memoria de este proceso.

El surgimiento de Casa Arte se encuentra ligado a la historia de la cultura en Altavista, que empieza a gestarse gracias al liderazgo e iniciativa de Jairo Valencia, coordinador del colegio CEDEPRO, quien buscando hacerle quite a la violencia de la época, propicia el escenario para que los jóvenes del sector a través del arte, imaginaran, pensaran y visibilizaran otras alternativas distintas de crecimiento y movimiento. Música, zancos, clown y payasos fueron algunas de las primeras expresiones que exploraron y cautivaron la atención de los jóvenes participantes, entre ellos Juan Camilo Baena y Juan Muñoz, quienes invadidos por ese espíritu creador conforman años más tarde, en el 2003, el grupo “Los

Pantoclown” y posteriormente en el 2009 constituyen jurídicamente la Corporación Casa Arte. Actualmente la entidad orienta su hacer desde cuatro áreas de trabajo: La Fragua, que es la escuela de formación e investigación; Los Pantolocos (con una perspectiva mucho más integral, ya no solo desde el clown) que es el elenco base de proyección; Las unidades de proyectos desde donde lideran y gestionan sus programas misionales como “Arte en el Ecoparque” y el “Festival Internacional de Circo” y finalmente el área de procesos de apoyo asociada a la generación de alianzas con otros artistas y organizaciones, así como también la interlocución con el Estado.

Al igual que Arlequín y los Juglares, Casa Arte fue seleccionada e invitada por la Secretaría de Cultura en el 2014 para integrar la Red de Creación Escénica de Medellín, en aras a fortalecer y visibilizar el trabajo comunitario que desde las artes escénicas, diferentes entidades como las nuestras venían realizando en el municipio. Este proceso se lleva a cabo en el marco de una serie de ajustes que en ese momento estaban sucediendo en las redes de formación artística de la ciudad que posibilitaron una dinámica diferente al interior de las mismas y una incidencia más amplia en los múltiples territorios. Esta transición le permitió particularmente a Casa Arte pasar de ser beneficiarios de la red a ser parte activa, junto a 13 organizaciones más, de la construcción e implementación de esta propuesta.

Desde entonces, Casa Arte ha fortalecido su propuesta formativa, allegando el proyecto a otras veredas del corregimiento. En la actualidad cuentan con un semillero en la institución educativa de La vereda Perla y dos laboratorios, uno en la vereda de Aguas Frías, y otro en el sector Nuevo Amanecer por la entrada principal de Altavista. Este último conformado por niños y niñas afrodescendientes provenientes de familias desplazadas de otros lugares de la ciudad como Villatina y Moravia. Allí coincidimos nuevamente en términos de la población con la que trabaja Arlequín y los Juglares, siendo para nosotros una opción política el trabajo con comunidades que han sido históricamente excluidas como la población afro y para quienes el teatro ha sido una oportunidad de reconocimiento, resignificación de sus conquistas, saberes y ritualidades. Al respecto, consideramos nos hace falta como Red ampliar y visibilizar las reflexiones y preguntas en torno al lugar que ocupan estas comunidades en la ciudad, sus luchas, sus relación con el cuerpo y con la vida, para comprender la necesidad de una pedagogía con enfoque diferencial que potencie las múltiples formas de aprendizaje y acercamiento a las realidades humanas.

Por otro lado, hacer parte de la Red de Creación escénica le ha posibilitado a los integrantes de Casa Arte cualificar su propia formación como artistas, a través de la consolidación de La Fragua, escuela de formación e investigación teatral, que funciona a modo de laboratorio, donde, con una dimensión interdisciplinar, abordan una serie de aspectos teóricos y prácticos del quehacer teatral y la vida misma y los vuelve investigación, los hacen preguntas, los problematizan. “Es un escenario para problematizar la realidad y a partir de allí generar posibles salidas, reflexiones alrededor de nuestra experiencia y nuestro propio contexto”. La fragua en términos menos técnicos como ellos mismos lo nombran, ha sido un reclamo a la educación tradicional, una confrontación con los procesos académicos formales, un des aprendizaje de las formas preestablecidas del saber, asuntos que les motivó a conformar su propia escuela, acercándose al conocimiento de manera autodidacta, para configurar los cimientos de su propio arte, a través de un proceso continuo de indagación, de estudio y creación.

Frente a este aspecto la corporación Arlequín y los Juglares se ha nutrido igualmente de la interdisciplinariedad de su equipo de trabajo, quienes a partir de la correlación entre su experiencia en la academia (considerándola como un espacio multiversal, que posibilita al ser humano ampliar la mirada del mundo y confrontarse con su propio saber) puesta en conversación con la práctica cotidiana, han contribuido en la consolidación de la propuesta pedagógica “Arte, Teatro, Memoria y Vida” cuyo horizonte, mediado por una postura política y ética, se enmarca en explorar, promover y

fortalecer en quienes gozan de la experiencia artística, las diferentes dimensiones humanas para que puedan desenvolverse de manera más consciente como sujetos colectivos, que se apropian de su vida y de su entorno.

Por su parte, sin desligarse del contexto, Casa Arte propende por la formación artística centrando sus procesos en el aprendizaje de la técnica teatral y circense, pero desde una perspectiva integral, es decir acogiendo y nutriéndose de otras expresiones artísticas como la música y la plástica. Su propuesta estética y pedagógica concibe lo social como un asunto inherente al quehacer artístico, es decir, consideran que no hay que tomar prestado el arte para suscitar valores o generar una transformación específica, ya que manifiestan que el teatro como movimiento propende por el desarrollo de múltiples iniciativas de indagación, de cuestionamiento de la realidad, de formación de conciencias críticas, de sensibilización, es decir, el arte mismo implica la formación total de una persona. Dice Casa Arte: “cuando alguien es tocado por el arte, se ejerce un poder espiritual en quien lo practica, hay cambios en las personas, hay cambios en niños, niñas, en comunidades...”

Para finalizar este texto que resulta ser apenas un abrebocas al quehacer de la corporación Casa Arte, quisiera destacar la importancia de este proceso que se ha ido tejiendo al calor de los sueños, los errores, las preguntas, la tenacidad, los aprendizajes y desaprendizajes de un grupo de jóvenes que movilizados por la curiosidad y la posibilidad de vivir una vida distinta, se embarcaron en este camino del arte con una maletica de cuero, que dentro de su propuesta creativa servía de bodeguita para moverse con sus motetes de un lugar a otro y que hoy por hoy representa la inspiración de un gran proyecto artístico y cultural que dinamiza la vida de este corregimiento y que espera volverse un legado y una tradición para futuras generaciones.

III. Circo Momo

La Corporación Circo Momo, es una entidad cultural que desde 2005 viene escribiendo su historia en la ciudad de Medellín, fruto de una iniciativa social de otra entidad cultural: Canto Alegre. Con el impulso de unas mujeres preocupadas por el sin número de niños, niñas y adolescentes que se toman los semáforos, con malabares y diversas expresiones. Circo Momo, surge como un **Espacio** para **Expresar** y trascender la discusión sobre el **Arte**.

Uno de los principios fundamentales es brindar opciones para la sana ocupación del tiempo libre de los niños y niñas y adolescentes, reduciendo los riesgos a los que se exponen, cuando sus condiciones socio económicas son menos favorables pero que a la vez fortalezcan su participación y su pensamiento político y creativo.

Grupos con los que trabajan en la Red de creación escénica

Laboratorios escénico Santo Domingo, espacio de experimentación escénica con niños niñas y jóvenes entre los 7 y 16 años de la comuna 1

Laboratorio escénico Manrique, trabaja la experimentación escénica con niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 16 años en la comuna 3

En estos laboratorios escénicos se inicia un proceso formativo desde las bases técnicas y con fortaleza en el proceso de formación humana y ciudadana.

Semillero escénico perteneciente a La Corporación Circo Momo cuya población participante son jóvenes entre los 11 y 28 años los cuales participan en un proceso de formación desde hace varios años. El número de participantes es de mínimo 15 integrantes.

Apuesta política

La Corporación Circo Momo, trabaja desde la perspectiva de derechos, el enfoque diferencial, que permita el empoderamiento del ser en el trabajo en equipo, en el encuentro y la relación con el otro.

Fundamenta su hacer en garantizar el derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes, “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes” como dice el artículo 30 de la ley 1098 Código de Infancia y adolescencia, a su vez que la Ley 375 de juventud que promueve la participación juvenil en diferentes procesos formativos como fortalecimiento de su participación ciudadana.

Es fundamental acompañar todo tipo de instrucción con formación en valores como: tolerancia, respeto por el otro, trabajo en equipo, disciplina, persistencia, amor propio, entre muchos otros valores que les permitan desarrollarse como mejores seres humanos, mejores individuos para la sociedad, la comunidad y la familia.

La educación desde las artes y para las artes, se constituye en una experiencia que posibilita a los participantes explorar, expresarse, recrear su mundo, aprender, despertar su imaginación, vincularse a procesos creativos y acercarse a oportunidades que contribuyan a la superación de su situación de pobreza.

Propuesta pedagógica

Circo Momo emplea las destrezas circenses como herramientas para intervenir de manera lúdica sobre la infancia y la juventud en situación de riesgo social. A través de las técnicas de malabares, zancos, acrobacia, trapecio, teatro y danza propias del circo, se lleva a cabo una propuesta concreta de aprendizaje para aquellos niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social. El Circo Social, intenta potenciar las capacidades que los niños y jóvenes poseen, estimular un mejor desarrollo físico, como también, transmitir valores sociales, tales como: solidaridad, respeto, confianza, autoestima, trabajo en equipo, constancia, para alcanzar un desarrollo integral que los lleve hacia mejores niveles de vida.

Poco a poco Circo Momo ha madurado la tendencia de su trabajo social y artístico, para insertarse en este género que cada vez toma más fuerza en América Latina y que genera resultados exitosos, bien sea porque los niños, niñas y jóvenes, sienten una fuerte inclinación artística que los impulsa a continuar hacia la profesionalización, o bien, porque a través del proceso de formación reciben pautas que les permiten desenvolverse mejor como individuos dentro de una sociedad.

En la Corporación Circo Momo comprende que la experiencia propia es la característica principal de cualquier proceso de aprendizaje, además, si ésta experiencia se vive en el contexto natural en que se desenvuelve el ser humano, favorece la construcción de esquemas importantes que se pondrán en práctica en el resto de situaciones de la vida social y cultural. Por tanto, desde un enfoque pedagógico

constructivista, se retoman modelos de pedagogía experiencial propuesta por John Dewey y postulados de la pedagogía Dialógica propuesta por Paulo Freire.

En el trabajo de Dewey, algunas características de educar desde la experiencia son: Los individuos necesitan ser involucrados en lo que están aprendiendo. El aprendizaje a través de experiencias dentro y fuera del aula, y no solamente a través de “maestros”, es vital. El aprendizaje debe ser relevante para los involucrados. Quienes aprenden deben actuar y vivir para el presente, así como para el futuro. El aprendizaje debe facilitar a quienes aprenden, su preparación para vivir en un mundo cambiante y en evolución. Y desde la Pedagogía Dialógica de Paulo Freire, la educación se centra en el diálogo y plantea otra manera de entender la relación entre los educadores y los educandos y de estos entre sí, lo que implica el aprendizaje en grupo y para la vida. Esta pedagogía ve a la educación como praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.

Propuesta metodológica y estética

MOMO como parte de sus acciones cotidianas posee características esenciales que permiten el desarrollo y la vivencia de esos principios por parte de los participantes del proceso. Estas características son:

A. EL ENCUENTRO. Cada espacio de trabajo no es un taller, ni un curso, ni una reunión, es un espacio de múltiples acciones, posibilidades, vivencias. En un encuentro nos juntamos desde el deseo, desde el gusto, desde la participación como individuos que hacen parte de una colectividad; las dinámicas de poder son lineales, todos tenemos las mismas posibilidades de incidir en la toma de decisiones, en la elección de las acciones a vivirse.

B. LA CIRCULARIDAD. En los diferentes encuentros los participantes se sientan en círculo, en el suelo preferiblemente, si el espacio lo posibilita; esto permite la comunicación frente a frente, donde todos pueden verse y sentirse afines unos con otros. Al mismo tiempo el círculo nos ofrece la imagen de lo completo, de la unión, la metáfora de la sinergia.

C. CONCEPCIÓN ORGÁNICA. La metodología MOMO tiene como característica principal lo orgánico, lo múltiple, muchas situaciones en juego. Se podría denominar metodología orgánica, en tanto no mantiene la lógica racional de la causa y efecto, no se parte de una temporalidad lineal, a diferencia de muchas metodologías basadas en el marco lógico, nuestra metodología genera la metáfora del bosque, en donde en un pequeño ecosistema conviven diferentes organismos; así mismo en los encuentros se generan diferentes situaciones, cada una con una temporalidad diferente, pero con un espacio en común, al tiempo que los participantes trabajan desde el arte, también lo hacen desde las competencias sociales, fortaleciendo sus autoesquemas, sus capacidades comunicacionales y generan nuevas lógicas de aprender.

Estrategias:

- Promoción de ambientes protectores y afectivos
- Aprender y desaprender
- Psicología social comunitaria
- Resolución creativa de conflictos

- Reconocimiento de bloqueos para la creatividad para generar cambios en la autopercepción y en el desarrollo personal
- Reconocimiento de habilidades, talentos y resignificación de su uso. El énfasis se da en la suficiencia, en la habilidad y en la competencia, no en lo negativo o la carencia

Un experimento

Luego visitar a Circo Momo, La Polilla escribe lo siguiente:

Momo trabaja desde la PERSPECTIVA DE DERECHOS, el ENFOQUE DIFERENCIAL, que permita el empoderamiento (muestra de ello es que varios chicos, han pasado a ser PROFES JUNIOR) de los y las niñas que hacen parte de esta entidad, promoviendo la participación y la creatividad, ofreciendo un papel protagónico a los niños y niñas.

*El CIRCO, es la línea que permite ese empoderamiento, a través de él, los participantes desarrollan el **Trabajo en equipo, el Encuentro con el otro, desarrollo de su Ser y la relación con el Otro.***

*En Circo Momo, realizan un **acuerdo** con los chicos al inicio del proceso, eligen un tema, en el camino crean un ensamble con todos los grupos, para finalmente tener la MUESTRA FINAL.*

Palabras clave de la visita:

Disciplina, derechos, empoderamiento, participación, prevención, expresar, riesgo, circo social, arte, acuerdos.

Las dos entidades, en común, contamos con líneas que trabajan sobre el SER, haciendo uso de estrategias pedagógicas que parten del CUERPO, el circo, la mímica, generando espacios de expresión en los participantes. Aunque Momo tienen un trabajo más fuerte en derechos de los y las niñas, La Polilla se piensa en el bienestar de sus participantes, no de forma tan directa como Momo.

Con el espacio que cuenta Momo, es de valorar el uso que se le da, aunque no es acondicionado para su trabajo, lograr aprovechar los espacios para impartir la formación integral a sus beneficiarios, en tanto que la Polilla al contar con una sala teatral, se le facilita el desarrollo de las actividades, en este caso especial de la Red de Creación Escénica, para el semillero.

IV. Circo Medellín

“El circo siempre será bienvenido en cualquier esfera, algunos no dejamos de escuchar la fanfarria que anuncia que algo mágico está por comenzar.”

Visita del TPM al Circo Medellín.

La fundación Circo Medellín tiene más de 30 años de experiencia de tipo social, inició en el barrio 13 de noviembre, con un sacerdote español Rubén Sánchez, que les empezó a enseñar magia y malabares,

empezó el taller titiritras y convocaron a Carlos Álvarez para darles un taller de Pantomima. Carlos llega para quedarse y formar la escuela de Circo de Medellín.

Su trabajo ha estado siempre vinculado a procesos sociales de integración

Grupos con los que trabaja en la Red de creación escénica:

Laboratorio escénico Casa de la cultura Los Colores, con niños, niñas y jóvenes a partir de los 7 años de la comuna 11

Laboratorio escénico con niños San Antonio de Prado, niñas y jóvenes a partir de los 7 años en la comuna 80, El Limonar

Semillero escénico existente y perteneciente a LA FUNDACIÓN CIRCO MEDELLÍN, cuya población participante son jóvenes a partir de los 16 a los 27 años el cual participa en un proceso de formación desde hace varios años.

Apuesta política

Se representa en la esperanza para aquellos que llegan al circo y encuentran una posibilidad de expresar sus sueños, deseos, angustias, a través de las artes circenses. En su sede han pernoctado grandes artistas de la ciudad y de varios rincones del mundo, cada uno ha aportado su grano de arena a la formación de los participantes que llegan allí para quedarse.

Propuesta pedagógica

Su metodología tiene siempre en cuenta el contexto al cual pertenecen sus participantes, y trabajan desde la pedagogía social, donde no solo es el maestro el que tiene el conocimiento, sino que el trabajo se hace de manera bilateral y en un trabajo colectivo, por medio de la mímica, la acrobacia, la expresión corporal para abrir las posibilidades para que el participante se reconozca a sí mismo en la representación.

El hacer parte de la Red De Creación Escénica también ha generado una transformación importante al interior de la entidad, pues a la ya mencionada necesidad de reflexión y sistematización pedagógica se le suma la necesidad de visibilizar sus procesos creativos y estéticos para que los participantes del semillero y los laboratorios tengan puntos de partida y de referencia ante la formación que reciben.

Pero, aclara Bertrille, esto no ha sido camisa de fuerza para la formación, pues los laboratorios han perfilado su trabajo más hacia el quehacer teatral y a las técnicas del teatro tradicional.

“Los niños que hacen parte del laboratorio de Los Colores han encontrado en la lúdica y los juegos teatrales una herramienta fundamental para su formación y aprendizaje. Igual ocurre en Ventanitas, donde la formación actoral ha ganado territorio ante la línea circense que caracteriza al grupo. Para Bertrille y sus docentes: Samuel Agudelo, Mónica Lanza y Carlos Álvarez, esto no ha sido una dificultad, sino la oportunidad para expandir saberes y buscar en ellos la oportunidad perfecta para alimentarse a nivel interno.

No siempre han trabajado desde el circo, algunos de sus grupos han perfilado su trabajo más hacia el quehacer teatral y a las técnicas del teatro tradicional. Los niños que hacen parte del laboratorio de Los Colores han encontrado en la lúdica y los juegos teatrales una herramienta fundamental para su formación y aprendizaje.

Propuesta estética

Desde todos los ámbitos de la representación circense, tiene espectáculos que hacen honor al circo tradicional, pero también explora las nuevas estéticas y lenguajes a los que el circo ha abierto las puertas sin ningún perjuicio. Y este tipo de conocimiento es el que Circo Medellín está compartiendo con los niños, jóvenes y adultos que conforman el equipo que hace parte de la Red de Creación escénica 2017.

Un experimento

Juan Carlos Talero, Coordinador académico del Teatro Popular de Medellín visita al Circo Medellín y escribe:

El circo siempre será bienvenido en cualquier esfera, algunos no dejamos de escuchar la fanfarria que anuncia que algo mágico está por comenzar. Circo Medellín es una entidad fundada por el mimo más importante de nuestra ciudad y tal vez del país: Carlos Álvarez. Como todos nuestros grupos, nace en la cabeza de un soñador y se materializa entre dificultades y esfuerzos que hoy parecen sacados del realismo mágico de Gabo.

Para nuestra fortuna, se vincularon a la Red de Creación Escénica hace ya 4 años, aportando esa mística y alegría que solo se vive debajo de una carpa multicolor. Sus equipamientos funcionan en su sede, ubicada en una de las laderas del Cerro Nutibara (semillero), la casa de la cultura de los colores y en ventanitas, corregimiento de San Antonio de Prado (Laboratorios) su actual coordinadora es Bertrille Blandón Zapata, formada en licenciada en educación básica, con énfasis en educación artística y cultural y especialista en ética y pedagogía, hasta el año pasado era Carlos Álvarez quien cumplía con esta función, pero la falta de dedicación a la sistematización de procesos generó que el maestro hiciera la autocrítica y decidiera dar un paso al costado en esta labor. Bertri, actriz y payasa de formación y oficio decidió aceptar la invitación y acompañar a esta entidad en esta labor.

El Circo tiene unos procesos increíbles, sus puertas están abiertas y en su sede han pernoctado grandes artistas de la ciudad y de varios rincones del mundo, cada uno ha aportado su grano de arena a la formación de los artistas que allí se desenvuelven, pero desafortunadamente estas experiencias han sido poco visualizadas en el ámbito académico de la institución y por eso se hace urgente que esta tarea se recopile de manera organizada para con ella acompañar los procesos artísticos y académicos que la institución lidera.

Su presencia en la Red ha sido bien acogida por los espacios donde ellos hacen presencia, el reconocimiento de la entidad ha generado que los entes municipales apoyen los procesos que lideran en estos sectores (Los Colores y San Antonio de Prado) y la comunidad deposita su voto de confianza asistiendo masivamente a los espacios que orienta esta institución. Irónicamente es en su sede donde se presenta una mayor dificultad para consolidar un número estable de participantes, pues los chicos y chicas a los que está dirigido el semillero tienen una condición nómada, lo que hace que el proceso sufra transformaciones constantes.

El hacer parte de la Red De Creación Escénica también ha generado una transformación importante al interior de la entidad, pues a la ya mencionada necesidad de reflexión y sistematización pedagógica se le suma la necesidad de visibilizar sus procesos creativos y estéticos para que los participantes del semillero y los laboratorios tengan puntos de partida y de referencia ante la formación que reciben. Pero, aclara Bertrille, esto no ha sido camisa de fuerza para la formación, pues los laboratorios han

perfilado su trabajo más hacia el quehacer teatral y a las técnicas del teatro tradicional. De hecho, los niños que hacen parte del laboratorio de Los Colores han encontrado en la lúdica y los juegos teatrales una herramienta fundamental para su formación y aprendizaje. Igual ocurre en Ventanitas, donde la formación actoral ha ganado territorio ante la línea circense que caracteriza al grupo. Pero para Bertri y sus docentes: Samuel Agudelo, Mónica Lanza y Carlos Álvarez, esto no ha sido una dificultad, sino por el contrario la oportunidad para expandir saberes y buscar en la diversidad de saberes la oportunidad perfecta para alimentarse a nivel interno.

Para terminar, el valor agregado que vemos en este aliado de la Red es lo que circo y todas sus dimensiones representan para las artes escénicas. Circo Medellín conoce todos los ámbitos de la representación circense, tiene espectáculos que hacen honor al circo tradicional, pero también explora las nuevas estéticas y lenguajes a los que el circo ha abierto las puertas sin ningún perjuicio. Y este tipo de conocimiento es el que Circo Medellín está compartiendo con los niños, jóvenes y adultos que conforman el equipo que hace parte de la Red de Creación escénica 2017.

V. Imagineros

Imagineros inicia en el 2001 como una compañía teatral enfocada en el trabajo multidisciplinario de las artes, el sitio de ensayo era en el barrio Prado y allí comenzaron explorando diferentes técnicas hasta encontrar lo que sería el estilo y forma de hacer un teatro contemporáneo, un teatro para pensar y cuestionar.

Nace con un grupo de “amigos” que deciden reunirse para discernir y crear nuevas poéticas con respecto al arte teatral en articulación con otras disciplinas; cada encuentro se convertía en el espacio propicio para debatir sobre el estado del arte, el sujeto contemporáneo y la relación con el entorno, convirtiéndose en un referente para los grupos de teatro emergentes que están ligados a la academia ya que algunos de sus integrantes han sido docentes universitarios.

Tres años después se trasladó hacia el barrio Manrique en el 2004 y se encuentran con la otra cara del quehacer artístico: su entorno, un barrio popular en donde convergen múltiples miradas y necesidades, en donde los colores, el arte, el ruido, la violencia, el narcotráfico, el trabajo sexual, el juego en las calles y el tango se encuentran para hacer una sinfonía de la vida.

Grupos con los que trabaja en la Red de creación escénica

Laboratorio escénico Casas de la Cultura del Popular uno, compuestos por una población diversa entre los cinco y los quince años

Laboratorio escénico Manrique, compuestos por una población diversa entre los cinco y los quince años

El semillero, está ubicado en la sede de imagineros, los días de encuentro son los martes de 7 a 9 de la noche con un promedio de 16 participantes; tanto para la artista formadora y los participantes es claro que el eje transversal es a través de la experiencia estética

Los laboratorios son un espacio de constante búsqueda de formas y herramientas que les permiten la interacción tanto de manera intrapersonal como interpersonal, recurren a diferentes métodos desde lo

plástico hasta lo performático, todo ello atravesado por la lectura, esto les permite explorar continuamente las maneras de relacionarse y la manera en que interpretan sus diferentes contextos.

Para el semillero la experiencia estética es: “como un modo de encuentro con el mundo, con los objetos fenómenos y situaciones ya sean naturales o creadas por el mundo, este tipo de experiencia desde la implicación personal, depende estrictamente de las vivencias y los intereses individuales en los que se involucra la historia personal”. Este concepto lo trabajan partiendo de las teorías del pedagogo Jorge Larrosa.

Apuesta política

Va encaminada a la transformación de subjetividades a partir de sucesos provocadores, que permitan hacer conciencia del propio presente, a la comprensión de la diversidad en el otro y de la construcción ciudadana a partir de la disolución de la idea del tú y el yo, para encontrarnos con el otro y desde ahí forjar procesos de formación estética que serán capital simbólico de la comunidad.

Propuesta pedagógica

Desde Imagineros se muestra la importancia de brindar a la comunidad una formación desde sus necesidades reales por lo cual hacen énfasis en diagnosticar previamente, esto les permite indagar a profundidad acerca de los niños, niñas y jóvenes sus conocimientos, sus fortalezas físicas e intelectuales y de allí encaminarse por las estrategias pedagógicas, metodológicas y demás que permitan fortalecer sus planteamientos críticos frente al quehacer del arte en la comunidad.

Allí comienzan las preguntas frente cómo a través del arte y sobre todo del teatro, se reinventa y crea nuevos paradigmas en una comunidad tan diversa en donde se vive al límite, finalmente ese valioso trabajo intelectual se vierte a la comunidad iniciando procesos de formación, en diferentes disciplinas relacionadas con el arte, específicamente con niños y jóvenes.

Su trabajo ha estado marcado por la interdisciplinariedad para intentar abarcar territorios conceptuales complejos y diversos. Uno de los pilares fundamentales en la metodología que imparte Imagineros en sus laboratorios es la apreciación que está inherente al quehacer teatral que invita a un acercamiento a lo sensible, a una educación estética que no necesariamente lleva a adquirir el virtuosismo técnico del teatro, pues la prioridad no es formar artistas, cosa que puede darse o no, debido a que la intención es la construcción de ciudadanía.

La corporación ha tomado decisiones importantes en cuanto al número de participantes por laboratorio o semillero, todos sus grupos son numerosos y antes que cerrar las puertas han asumido esta situación como una oportunidad y un reto pedagógico. Sus artistas formadores, como ya se había mencionado (provenientes de diferentes disciplinas y contextos) trabajan en equipo para la formación de los laboratorios, es el caso de Manrique, donde 3 artistas formadores están encargados de un grupo que puede llegar a tener 42 personas. De igual forma en el laboratorio del Popular la artista formadora que combina sus dos experiencias formativas (pedagogía infantil y Arte dramático) trabaja de la mano con una practicante de teatro cuyo énfasis es la música y la formación sonora.

Propuesta estética

Imagineros realiza talleres de arte, y, este nos da la oportunidad de que emerjan experiencias estéticas con una lectura, un sonido, una figura, un sentir, un percatarse de la realidad en un instante, ayudando a movilizar ideas, pensamientos, y hábitos adquiridos; producir nuevas sensaciones, reflexiones, para que dicha experiencia estética haga aparecer la creación y expansión del sí mismo (yourself) en el

“Otro” y lo “otro”, instaurándose en el aquí y el ahora, contemplando la existencia en el presente-pasado y futuro, y como diría Rancière:

*La autonomía estética no es la autonomía del
hacer artístico que el modernismo ha celebrado.
Es la autonomía de una experiencia sensible.
Y es esta experiencia sensible la que aparece
como el germen de una nueva humanidad, de una
forma individual y colectiva de la vida.*

Ranciere, El malestar en la Estética, 2012.

La diversidad es una constante en los grupos de Imagineros, así como sus artistas docentes son diversos y entienden el concepto expandido de las subjetividades, los participantes también. Diversidad en edades, en preferencias sexuales y en estéticas, convergen en un mismo escenario cada semana, cada niño o joven es singular o único, y móvil en sí mismo. Se aplica el concepto de rizoma, para potenciar la premisa de hacer mapas que favorezcan un permanente devenir, la creación y no la realización de calcos, que plasman una realidad aquietada en el pensamiento y agarrotada por los significantes.

Para Imagineros el encuentro con la comunidad ayuda a ampliar los universos simbólicos y permite un encuentro con cada cual, con sus vivencias, con su propia vida, transformando sus miradas frente al territorio con el propósito de ser tocados más allá de la razón, de sus ideas y pensamientos. Lo anterior con miras a la formación de una ciudadanía comprometida y crítica, que es pertinente para la ciudad que se proyecta en los planes de desarrollo, entidades, empresa etc.

Así mismo, Imagineros hace una extensión del entendimiento de lo estético configurando una práctica que ha permitido evidenciar en el trabajo con las comunidades el poder transformador, comprendiendo que la estética no solamente pertenece al régimen de las formas sensibles, sino también al orden social y por ende político. Como lo propone Jacques Rancière: *La estética en tanto disciplina filosófica hace una relación directa entre las formas sensibles “El arte” y la vida misma, la cual encuentra su mayor expresión en las esferas de lo político y lo social.*

Un experimento

Desde Renovación visitan a Imagineros y escriben:

Imagineros inicia en el 2001 como una compañía teatral enfocada en el trabajo multidisciplinario de las artes, el sitio de ensayos era en el barrio prado y allí comenzaron explorando diferentes técnicas hasta encontrar lo que sería el estilo y forma de hacer un teatro contemporáneo, un teatro para pensar y cuestionar.

Nace con un grupo de “amigos” que deciden reunirse para discernir y crear nuevas poéticas con respecto al arte teatral en articulación con otras disciplinas; cada encuentro se convertía en el espacio propicio para debatir sobre el estado del arte, el sujeto contemporáneo y la relación con el entorno, convirtiéndose en un referente para los grupos de teatro emergentes que están ligados a la academia ya que algunos de sus integrantes han sido docentes universitarios.

Tres años después Imagineros dan un gran paso, se traslada hacia el barrio Manrique en el 2004 y se encuentran con la otra cara del quehacer artístico; un barrio popular en donde convergen múltiples miradas y necesidades, en donde los colores, el arte, el ruido, la violencia, el narcotráfico, el trabajo sexual, el juego en las calles y el tango se encuentran para hacer una sinfonía de la vida.

Allí comienzan las preguntas frente cómo a través del arte y sobre todo del teatro se toca, se reinventa y crea nuevos paradigmas en una comunidad tan diversa en donde se vive al límite, finalmente ese valioso trabajo intelectual se vierte a la comunidad iniciando procesos de formación, en diferentes disciplinas relacionadas con el arte, específicamente con niños y jóvenes.

En la actualidad Imagineros es una de las doce organizaciones que conforman la Red de Creación Escénica de la ciudad de Medellín, con dos laboratorios y un semillero abriendo con ello un poco más su espectro hacia la ciudad y aportando con valiosos cuestionamientos sobre el qué hacer del arte en la ciudad, imagineros hoy día ya no sólo se piensa como un grupo de la ciudad con una sala abierta a espectáculos, también cuestiona, desacomoda e invita a profundizar más sobre cómo pensar el teatro y la ciudad de una manera holística.

Los laboratorios teatrales de imagineros son dos grupos compuestos por una población diversa entre los cinco y los quince años, situados en las Casas de la Cultura del Popular uno y en Manrique, los laboratorios son un espacio de constante búsqueda de formas y herramientas que les permiten la interacción tanto de manera intrapersonal como interpersonal, recurren a diferentes métodos desde lo plástico

hasta lo performático, todo ello atravesado por la lectura, esto les permite explorar continuamente las maneras de relacionarse y la manera en que interpretan sus diferentes contextos.

Desde imagineros se muestra la importancia de brindar a la comunidad una formación desde sus necesidades reales por lo cual hacen énfasis en diagnosticar previamente, esto les permite indagar a profundidad acerca de los niños, niñas y jóvenes sus conocimientos, sus fortalezas físicas e intelectuales y de allí encaminarse por las estrategias pedagógicas, metodológicas y demás que permitan fortalecer sus planteamientos críticos frente al quehacer del arte en la comunidad.

El semillero está ubicado en la sede de Imagineros, los días de encuentro son los martes de 7 a 9 de la noche con un promedio de 16 participantes; tanto para la artista formadora y los participantes es claro que el eje transversal es a través de la experiencia estética, entendiendo experiencia estética “como un modo de encuentro con el mundo, con los objetos fenómenos y situaciones ya sean naturales o creadas por el mundo, este tipo de experiencia desde la implicación personal, depende estrictamente de las vivencias y los intereses individuales en los que se involucra la historia personal”. Este concepto lo trabajan partiendo de las teorías del pedagogo Jorge Larrosa.

Por otro lado una de las cosas que se resalta como un aporte muy positivo y que nace del proceso que se ha venido gestando en estos últimos cuatro años que es lo que llevan haciendo parte de la Red de Creación Escénica, es la posibilidad de trascender el ámbito pedagógico en los talleres, apostándole a los procesos formativos y abriendo su sala para proyectar no sólo el talento de los jóvenes sino también sus pensamientos e inquietudes hacia una ciudad ávida de integrar los diferentes proceso, para que trascienden los espacios cerrados en donde se discute y se crea pensamiento a través del arte y proyectando otros procesos juveniles también llevados a cabo dentro de la Red como es el caso de la Corporación Renovación.

Imagineros como parte de la Red ha encontrado un motivo más para continuar en su labor de investigar y profundizar teóricamente lo cual traducen a su práctica integrando diferentes disciplinas desde lo filosófico y pedagógico para ello se fundamentan con autores tales como Michael Foucault, lo que ha sugerido preguntarse más sobre la ciudad y el ser ciudadano hoy, y el ciudadanos que ahora

se gesta para el futuro, lo cual es significativo pues la reflexiones que surgen a partir de ello posibilitan ampliar el espectro sobre cómo el arte brinda la posibilidad de unos seres creativos, pensantes y críticos.

VI. Corporación de Teatro La Hora 25

La Corporación Teatro La Hora 25 fue creada en 1989 por un grupo de artistas e intelectuales independientes del joven movimiento teatral de Medellín bajo la dirección de Farley Velásquez, ganador del Premio Nacional de Dirección Teatral en el año 2007, premio otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia, por la puesta en escena Electra de Eurípides.

Marcado por los violentos acontecimientos que se vivieron en el Medellín de la época, este grupo conformado por diez profesionales de las artes escénicas, buscó crear una estética propia y emprendió el camino del teatro para satisfacer la necesidad de comprender el mundo e incidir en él.

Con veintisiete años de trayectoria artística, hace aparición en la escena del teatro colombiano como un colectivo de vanguardia que recrea con imaginación, pasión y rigor autores clásicos y contemporáneos: Eurípides, Sófocles, William Shakespeare, Jean Genet, Federico García Lorca, Heiner Müller, Michel Azama, Franz Kafka, Gabriel García Márquez, Farley Velásquez, entre otros.

La agrupación, a cargo ahora de la directora Carola Martínez Bandera, se ocupa de actividades pedagógicas, como talleres de actuación, cursos de iniciación teatral para niños y semilleros para jóvenes y adultos. A lo largo de su historia se ha caracterizado por espectáculos llenos de fuerza y de un lenguaje audiovisual cargado de referentes actuales. Asimismo, se destaca por su aporte a la cultura y ha sido invitada a participar en múltiples festivales alrededor del mundo.

Grupos con los que trabajan en la Red de creación escénica

Laboratorios escénicos de la Corporación Hora 25, ubicada en el Barrio Cristóbal -La América, (Comuna 12). Domingos de 9 am a 12 pm

Laboratorio de la Casa de la Cultura Los Alcázares (Comuna 13); ofrecido a 30 niños y niñas entre 7 y 14 años, en su mayoría beneficiarios que continúan el proceso de la Red de Creación Escénica y otros que inician. Jueves de 1 a 4 pm.

Las unidades que acompañarán este proceso serán: El trabajo colectivo para romper con la concepción y las estructuras individualistas que interfieren con el proceso de creación compuesto, la creación de espacios de juego, la recreación de los sentidos y la mente, compartir como un método de afianzamiento del trabajo en equipo. Cada etapa se desplegará en dos ciclos: Etapa de Formación, Etapa de Exploración, Etapa de Creación y Etapa de Socialización.

Semillero Creativo: La Hora 25. Un grupo comprometido y se evidencian diferentes estados del proceso, es decir, personas que llevan más tiempo que otras trabajando.

Propuesta pedagógica

A través de cuatro etapas se direccionará la estructura metodológica tanto en los dos laboratorios como en el semillero, sin embargo las actividades puntuales se modificarían según el proceso que se lleve con los grupos poblacionales beneficiados.

La Corporación Teatro La Hora 25, en sus procesos de formación artística, ha incrementado los espacios para la creación y la libertad que convergen en las diversas dinámicas y actividades que se realizan, tanto para la aprehensión de la técnica teatral estudiada por el grupo, como para la estimulación de diferentes valores que se inculcan en la disciplina teatral, insumos que fortalezcan el ser sensible y social de cada participante de estos procesos.

Cada proceso ha tenido una metodología que converge entre los componentes artístico, pedagógico y social. La pregunta artística está íntimamente relacionada con las indagaciones y los cuestionamientos que cada individuo tiene en relación al mundo que lo rodea, a las emociones que lo habitan, la relación con el origen y a la comprensión de la condición humana. Una metodología que integra en su proceso las etapas de exploración, experimentación, creación y las unidades de trabajo en equipo, creación de espacios de juego, recreación de los sentidos y el compartir.

Propuesta estética

La intención del Teatro La Hora 25 no es formar actores desde la técnica, sino “artistas” que tengan autonomía, una posición y un punto de vista de las cosas, que tenga criterio, una sensibilidad estética y que haga de su vida una obra de arte. Puede ser muy utópico, pero ¿qué más utópico que el arte? La creación es un acto de honestidad, de responsabilidad y de convicción propia; por tal motivo merece un mayor respeto. Además, el cuidado de sí mismo, del otro, del espacio y de la obra, propone un ser humano responsable de sí mismo, de sus actos, las consecuencias de estos actos, de la conciencia de los sucesos y de la intuición.

Por eso, para ellos, estos efímeros momentos que emergen en una clase de teatro, son los escapes de la realidad, de esa cotidianidad que los asfixia. Pueden gritar, jugar, expresarse libremente con su cuerpo, encontrar su propia voz, ser ellos mismos sin las limitaciones de la vasta cotidianidad, de las conductas que los aniquilan y los hacen profundamente vulnerables. Es así como se concibe la formación artística de acuerdo a las apreciaciones de quienes hacen parte de este proceso.

Dentro del semillero, un proceso que se encarga del fortalecimiento y la búsqueda que atiende a la constante curiosidad estética del grupo base, busca dentro de su metodología un ritmo constante, un entrenamiento y un estudio ininterrumpido que trata de poner en diálogo todos los insumos literarios, pictóricos, técnicos, etc. Un trabajo interdisciplinario en el que converge la danza, la música, el teatro y los nuevos artilugios tecnológicos que puedan llevarse a escena. Tomando en cuenta las particularidades o saberes de cada participante, se intenta buscar nuevas dramaturgias corporales y vocales, se intenta expandir los alcances de las puestas en escena a través de la exploración constante del semillero.

Un experimento

Álvaro Narváez Díaz, Coordinador de Ambulantes Visita a La Hora 25 y escribe:

“Lo humano es lo humano”

Cuando nos enfrentamos a la propuesta del Teatro La Hora 25, no podemos pensar en pedagogía como fundamento de la creación, tenemos que enfrentarnos a lo humano, a lo puramente antinatural; a lo que los humanos creamos, nos enfrentamos, a la fuerza atractiva y destructiva que nos hace antinaturales, esa fuerza que devela en el acto escénico los sueños y los dolores al mismo tiempo.

Esta fuerza y característica diferenciadora de La Hora 25 nos pone, no en el plano de lo formativo, sino de lo reflexivo, de lo incómodo, que toma forma y define lo técnico y lo conceptual. Ningún grupo escénico en Colombia tiene en sus genes la esencia de lo "aterrador" es decir eso que a todos nos provoca y nos estruja el corazón, y el cuerpo, que pone en la piel lo que no quisiéramos ver, pero está ahí y nos hace sentir, eso que no soportamos y que a la vez nos configura humanamente, ningún grupo tan Shakesperiano, ni tan abnegado para hablar de la tragedia humana, ninguno que en su ADN guarde el secreto y el silencio que nos hace diferentes y a la vez nos une en conglomerados que viven contrariados por las pasiones incontrolables, aquí no hay nada de divino, todo se hace "rock" piedra que golpea los cuerpos y las mentes con gritos desoladores que se llenen de potencia y arrasan, en la mente.

Si Harold Bloom habla de la invención de lo humano en Shakespeare, La Hora 25 es la humanidad en Medellín y sus barrios. Esto es; develar lo que somos a través de sus creaciones escénicas, absolutamente shakesperianas, barrocas. Cargadas de emoción, imaginación incontrolable que lleva consigo lo indescifrable y exagerado de lo humano.

Cuando Farley Velásquez hablaba de teatro, hablaba de lo más humano que podía existir, para él, el teatro no era un acto de formación era un acto de expresión de revelación de nuestras oscuridades, era la imagen que potenciaba lo que somos, incontrolables, melancólicos nostálgicos y perversos, para el lo místico se conseguía y se potenciaba a través del entrenamiento, de la técnica, del cuerpo; como buen admirador y seguidor de Eugenio Barba el cuerpo y la relación con el contexto antropológico generaban el estructurador de la creación, un análisis del comportamiento de las relaciones ciudadanas, configuraban para él, el material de la búsqueda, que definía el tema pero que se atravesaba o poetizaba a través de la obra del autor, hablaba la voz de los personajes antiguos, pero hablaba de lo que se vivía y experimentaba, llevando la obra a la crítica poética sin enfrentarse al territorio de manera directa y decidida, aboliendo el panfleto o la moraleja como única solución para decir lo que sentía. En él la potencia era la vida, se vivía como las obras y se gritaba con sus personajes.

En este sentido, La Hora 25 recoge hoy esa fuerza vital que habla de lo humano, se pregunta en los territorios por los problemas cotidianos, no por los sociales, habla de las intrigas del territorio, de los dolores de quienes habitan los barrios, y con una estructura rigurosa y exigente va re construyendo la historia del contexto homologando en su estilo, y manera la creación de técnicas y textos, que potencian el teatro como forma emocional que actualiza y poetiza los mitos.

La búsqueda no se basa en la libertad absoluta, esta libertad de decir y expresar se encausa en una estructura académica rigurosa que busca resultados que en algún momento parecería rígida, o estructurada pero genera libertades expresivas de quienes asisten a sus talleres para obtener a través de disciplina y rigor, resultados escénicos que develan acciones físicas donde el imaginario humano aparece, construyendo textos teatrales, coreografías guiadas que surge como recopilación de

experiencias de vida, pero que es llevada a un imagen escénica y poética definida, en la que el estilo y poética del grupo se evidencia.

En la estructura propuesta por el grupo, es claro que existen unas etapas definida, que progresivamente van llevando a la consolidación de un proceso estructurado, que va en una línea constante y ascendente, donde el contenido se va formando en el transcurrir lineal de las actividades, llevando de una manera clara el proceso a un montaje teatral casi terminado, donde la pregunta por la vida cotidiana, se traslapa y se ubica en el plano de la imaginación que se hace real.

El profesor es un director que ordena, amarra y define las líneas estilísticas con el sello del grupo, dando componentes tecno escénicos que les permite entender todos los componentes de la puesta en escena, adaptándose a las condiciones técnicas del lugar de la presentación, la plástica escénica es construida por el cuerpo, por la imagen estilística que define el “artista formador” (director) quien tiene la potestad de definir los componentes técnicos, que definirá el resultado del taller.

Se busca desarrollar procesos que den las herramientas técnicas necesarias para que quien está en el laboratorio pase al semillero y posteriormente pueda ser parte del elenco, y así construir una cadena cíclica que permita crear escuela.

Una escuela actoral que irradia la fuerza vital que el grupo ha creado desde su inicio cuando Farley funda el grupo y que gracias a la figura de Carola Martínez, se mantiene vigente, un estilo único diferenciado de otros grupos, con procesos que desde el entrenamiento físico, vocal y escénico develan un estilo único, que es marca y que está presente todo el tiempo.

Es claro que todo en el proceso es estructurado desde la metodología que parte del entrenamiento físico, la búsqueda expresiva desde formas tradicionales, hasta llegar a ensayos coreográficos sistemáticos donde se encuentre la diferencia desde la repetición de lo mismo, para llegar a estructuras escénicas que desde la diferencia se emparenten y que mantenga el estilo que siempre lo caracteriza. Lo humano está presente todo el tiempo, incluso en las relaciones con la familia, quienes hacen parte fundamental del proceso de los laboratorios, expandiendo al territorio o la matriz familiar todos los componentes de formación.

La Hora 25 comparte su experiencia de vida, pone su sello, y lleva su impronta a los territorios, y construye un estilo que se instaura e irriga todos los procesos.

VII. LA CORPORACIÓN ZIRUMA

Está localizada en la Comuna 8 de la ciudad de Medellín. Barrio Villa Hermosa. Es de resaltar que a pesar de su cercanía con el centro de la ciudad (A 15 minutos), El estrato socioeconómico que predomina en Villa Hermosa es el 2 (bajo), seguido por el estrato 1 (bajo-bajo), y el estrato 3 (medio-bajo).

La sala Ziruma se encuentra cerca de un sector de invasión que linda con los barrios Llanaditas y la Sierra, barrios ubicados en la parte alta que tienen un altísimo riesgo de deslizamientos por las malas prácticas constructivas y asentamientos humanos en zonas declaradas no aptas. La comuna tiene

pocos escenarios culturales, entre ellos el parque Biblioteca León de Greiff y la sala Ziruma, que es la única sala de teatro en el sector.

Grupos con los que trabaja para la Red de creación escénica

Laboratorio Ávila, para niños y niñas

Laboratorio Santa Elena, 12 personas de distintas edades

Semillero Ziruma, 15 participantes

Apuesta política:

Al trabajar con un arte dramático que da cuenta de la memoria sociocultural, el grupo Ziruma acrecienta el acervo de espectadores y de personas dedicadas al teatro, al mismo tiempo que acerca a los aficionados y al público en general, a la reflexión de realidades dispares. La exploración de lenguajes a partir de las realidades cercanas: el colegio, la ciudad, la historia reciente, pretende dejar huella no solo en los participantes de los procesos creativos sino en la ciudad. Ziruma a través de sus actividades culturales aporta a la construcción de un imaginario político y no politiquero, que crea criterio y conciencia en los individuos. Las actividades que el grupo Ziruma hace aparte del ejercicio teatral son:

- Sala para proyección de los trabajos de la red

- Formación para niños y jóvenes del sector

- Investigación constante sobre el arte y su forma de intervenir sobre aspectos sociales y humanos.

Propuesta pedagógica

La corporación ZIRUMA, tiene por objetivo general y misión institucional, la intervención social a través del arte, en este sentido gira su técnica y pedagogía, con elementos no solo de aprendizaje artístico teatral, sino también los elementos sociales y humanos están dentro su forma de obrar. Se tienen tres niveles en el proceso de formación

Propuesta estética

El montaje de obras, desde la visión de intervención social de la corporación, es para la Corporación un punto capital para la formación de actores y de públicos. Estas obras, son presentadas en la sala para su proyección, la sala hace parte del proyecto sala concertada con ministerio y la alcaldía.

Un experimento:

Bertrille Blandón Zapata Coordinadora de Circo Medellín visita a Ziruma y escribe:

Espacio de transformación y creación. Que tiene sus puertas abiertas desde hace casi diez años, donde jóvenes que se acercan encuentran no sólo arte por hacer y nuevos amigos para compartir... sino, que también, posibilita la acción de crear lazos familiares donde el respeto y el amor son la base para el trabajo y crecimiento como artistas.

Dentro del proceso de Ziruma es positivo encontrar a un grupo consolidado y numeroso como el semillero, que ha estado en cuatro versiones de la red de creación escénica y que muchos de sus integrantes son antiguos. Esto quiere decir que sus apuestas no son momentáneas y que los líderes han podido enganchar a estos jóvenes en el proceso de creación con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación, que se ve reflejado incluso dentro del repertorio de la sala. Ya que estar en temporada con sus creaciones anteriores nutre la dinámica de la formación actoral con estos chicos, les da herramientas para el trabajo y crea en ellos responsabilidades y dinámicas porque no decirlo pedagógicas, para seguir en la construcción de su potencial.

La población que allí se recoge se centra en jóvenes de la comunidad, incluso de estrato 0, que necesitan tener otras alternativas distintas al contexto social donde viven... y que el arte, el teatro, la corporación, la red, hace posible teniendo estos encuentros de transformación con los chicos, por lo menos hacia lo sensible.

Juan Álvaro Romero, quien es su director, cuenta desde su mirada una historia alegre, feliz del proceso con la red. Porque según él esto ha abierto medios a jóvenes que vienen con historias pesadas, tristes, lúgubres, y que ZIRUMA la casa de todos, transmuta algunas situaciones en momentos de sana convivencia, pasión, alegría, sentido de pertenencia por todo lo que allí se aprende y que el pago más significativo de lo que se vive y construye con los jóvenes, es verlos enamorados, con sentido de pertenencia por el lugar, por las cosas... “ya no hay quién los saque de la casa”. Afirma Juan Álvaro, para él es muy valioso tener la casa llena, por ejemplo, los fines de semana, de participantes de la red que no faltan a sus clases y que además sueñan con avanzar dentro de la corporación haciendo parte en un futuro del grupo de planta de Ziruma.

ZIRUMA desde el paso por la red de creación escénica, ha afianzado su visión pedagógica con respecto a la responsabilidad que tiene dentro de la comunidad que habita. Siente que tiene una complicidad representada con los chicos y chicas que se acercan para hacer parte de las experiencias. Ha ayudado a conocerse por dentro y poder reconstruir suficientes ideas para el trabajo y la formación que allí se ofrece.

Los laboratorios también gozan de números completos de participantes y enamorados del teatro. En la dinámica que tiene ZIRUMA para tener sus docentes está, un docente que hace las veces de talleres, formas y técnicas teatrales y está otro docente, que abre todas esas alternativas de construcción de montaje, puesta en escena, sensibilidad, acción, mirada, entre otras.

VIII. Corporación Deambulantes

“No sentíamos que en ese momento los teatros de sala que había en la ciudad o “de calle” como tal, o una técnica específica nos amarrara; vimos una posibilidad de creación y de diferenciación, queríamos procesos de sustentabilidad, queríamos investigar a partir de recorridos etnográficos y llevarlos a la escena”. Álvaro Narváez, Director.

Fue creada en el año 2005 por egresados del programa de teatro de la Universidad de Antioquia. El nombre “De ambulantes” surge como identificación del grupo en una doble línea, por un lado, haciendo referencia a esa condición de deambular por la ciudad, de estar “siempre en movimiento”,

“un deambular de recorridos mentales y creativos”, y en otro sentido, para retomar la idea trashumante del “vendedor ambulante”, como un personaje impregnado de acción y común a la condición de la ciudad latinoamericana de principios de siglo.

Apuesta política

“Entendemos dos momentos para entender el trabajo de teatro con comunidad: uno el de formación como creador de reflexiones reales, dos el hecho mismo del teatro como espacio de percepción de lo político que nos habla del territorio...” Teatro Deambulantes, Tomado de Documento: “Ensayo, Red de Creación Escénica”

“En Deambulantes le apostamos a dos premisas: El teatro como espacio de configuración del pensamiento individual que afecta un entorno, y a la interactividad escénica donde el teatro como creación dramática cede espacio a la pregunta por el otro como parte de la obra, la interviene, y modifica”

Teatro Deambulantes, Tomado de Documento: “Ensayo, Red de Creación Escénica”

Propuesta pedagógica

Se plantea el tema general de interactividad escénica, escogiendo dos lineamientos la improvisación teatral y la Performance. Detonando un entramado de preguntas por la vida cotidiana, juegos escénicos que generan preguntas por el entorno generando respuestas poéticas y azarosas.

Definimos un semillero de jóvenes y adultos que se acercan a través de su experiencia de vida a juegos improvisación teatral que permite resolver problemas escénicos en el instante, y lo performativo como una resolución de problemas escénicos, donde nos adentramos a una reflexión espacio tiempo propio, que se vincula con las cosmogonías propias de cada participante, y a la configuración poética que aporta a la transformación de su entorno social.

Propuesta estética

“Uno de los grandes aportes al proceso artístico y cultural de la ciudad ha sido el de generar preguntas a partir de problemáticas sociales, esto ha permitido una diversidad y análisis estético de la obra de arte en especial de la obra teatral, a partir del encuentro de semilleros con jóvenes hemos abordado temas cruciales para el desarrollo de preguntas que llevan a resultados escénicos en diversos formatos lo que ha posibilitado la creación de obras que nacen de las necesidades y de las inquietudes artísticas, dando una fuerza a las preguntas de los jóvenes actores que integran a De Ambulantes.”

Alvaro Narváez, Tomado del documento: Propuesta De Ambulantes.

Un experimento

Luis Carlos Betancur, Coordinador Red de Creación Escénica – Casa Arte visita y conversa con De Ambulantes y escribe:

Observación preliminar

La siguiente reseña de la corporación “De Ambulantes” se hizo a partir tres fuentes:

- 1) El portafolio virtual de la corporación
- 2) El conocimiento de la planeación del semillero facilitado por De Ambulantes
- 3) Una entrevista concedida por su director Álvaro Narváez Díaz el día 14 de Junio de 2017.

Deambulantes, origen y un poco de historia

La corporación Deambulantes fue creada en el año 2005 por egresados del programa de teatro de la Universidad de Antioquia, nos cuenta Álvaro Narváez Díaz, su director, que el nombre “De ambulantes” surge como identificación del grupo en una doble línea, por un lado, quiso hacer referencia a esa condición de deambular por la ciudad, de estar “siempre en movimiento”, “un deambular de recorridos mentales y creativos”, y en otro sentido, querían retomar la idea trashumante del “vendedor ambulante”, como un personaje impregnado de acción y común a la condición de la ciudad latinoamericana de principios de siglo.

Estos jóvenes artistas soñaban convertirse en generadores de creación artística, transitando hacia el encuentro de nuevas tendencias, en las que primara un “arte híbrido o un arte teatral escénico”, caracterizado por la combinación de distintos lenguajes artísticos y apuestas per formativas urbanas.

“No sentíamos –dice su director– que en ese momento los teatros de sala que había en la ciudad o “de calle” como tal, o una técnica específica nos amarrara; vimos una posibilidad de creación y de diferenciación, queríamos procesos de sustentabilidad, queríamos investigar a partir de recorridos etnográficos y llevarlos a la escena”. (Narváez, 2017).

Soñaban también con: “... poder vivir de ser profesionales en artes... que llegara un momento que no viviéramos sino de actuar, dirigir, escribir y dar formación dentro de comunidades o dentro del mismo grupo” (Narváez, 2017).

Tener claridad en este sueño le ha permitido a Deambulantes establecer relaciones desprevenidas con el sector público y privado a partir de la experiencia que han construido en el manejo especializado e interdisciplinario de las artes, en las que, el teatro, no es el único énfasis.

Apuesta técnica y estética

Para Deambulantes cada montaje exige una técnica distinta de actuación, en este sentido, el trabajo de creación escénica parte de una relación directa del actor con los ambientes y los objetos propios de la temática a la que hace alusión el proyecto en montaje. En el montaje de un proyecto participan, por lo general, más de 10 actores o actrices, con quienes, en su preparación, se realiza una exploración etnográfica de sí mismos a partir de preguntas sobre su vida, para sintonizarse con la obra, con las historias que se van a contar, con sus personajes. En CityMed I, por ejemplo, la técnica es “no actuar”.

La preparación del actor para Deambulantes siempre está relacionada con el montaje, su calentamiento no hace énfasis en lo físico o en lo técnico, sino en lo sensorial. El trabajo del actor surge de su propia etnografía, el calentamiento de los actores es distinto, según el papel que desempeñen

dentro de la obra, una actriz que baila en mitad de la obra asume un calentamiento diferente al de los demás. Deambulantes decide omitir la intensidad en el trabajo técnico de calentamiento del actor, el origen de esta decisión lo encontramos en las reflexiones que Álvaro Narvárez hace de su época de pregrado en la universidad:

“A veces sentía, cuando estábamos en la U. que nos demorábamos demasiado tiempo en trabajo técnico de apropiación corporal, y que, finalmente, a la hora de la parte ya creativa y de montaje, poco de lo que se había hecho en ese proceso, realmente llegaba allí, había un cuerpo distinto, pero ese entrenamiento a veces no estaba enfocado realmente hacia el montaje que se estaba proponiendo...A veces siento que por creer en un rigor olvidábamos la parte creativa y de experimentación que era ... cómo yo siento esto en el escenario, entonces, por eso, muchas veces, yo decidí olvidar los calentamientos corporales...”

El trabajo de creación escénica de Deambulantes ha sido siempre, en esencia, un ejercicio interdisciplinario en el que intervienen especialistas en el manejo de distintos lenguajes artísticos, tales como el diseño, la arquitectura, la dramaturgia, la escritura, la plástica, la danza, etc. Pero, sobre todo, una apuesta por establecer un permanente diálogo con el contexto social contemporáneo, con la ciudad y las múltiples historias que se tejen día a día en las calles. Se percibe en su trabajo, la etnografía como un fuerte enfoque metodológico que atraviesa la producción de sus montajes más representativos “Antígona antagónica”, “CityMed 1 y 2 (“Momentos Felices” y “Lo que la Lluvia no borra”, respectivamente) “Muchachas Flor”, “Tribuna Capuleto” y “Espectral”, entre otros.

Presentamos a continuación algunos aspectos destacados en el recorrido artístico de la corporación Deambulantes

- *La obra “Antígona antagónica” escrita y dirigida por Álvaro Narvárez Díaz, en el desarrollo de su especialización en dramaturgia de la universidad nacional, se convierte en el proyecto estructurante del concepto estético y metodológico de la corporación de ambulantes, en la medida que el texto griego de Sófocles se actualiza a la luz de una lectura y re significación del territorio, mediante indagaciones per formativas, improvisaciones e imágenes poéticas de los personajes desde los mismos actores.*
- *Con el proyecto “Espectral”, un montaje a modo de instalación que explora las relaciones desde los espacios virtuales, “De Ambulantes” gana la versión de becas a la creación artística y cultural en la modalidad de arte no convencional- performance otorgada por la secretaría de cultura ciudadana de Medellín 2011. Con uno de los componentes de esta obra han estado en países como Argentina , Ecuador y Cuba.*
- *En el año 2015 también obtiene por parte de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Cultura la beca a la creación de montaje teatral con la obra CITYMED II “Lo que la lluvia no borra”, un proyecto dirigido por Álvaro Narvárez con la dramaturgia de Mario Ángel Quintero que surge de una investigación sobre la vida en Medellín durante las décadas 80 y 90, contada a partir de entrevistas a varios actores que, a pesar de la incertidumbre de la violencia, decidieron permanecer en la ciudad haciendo teatro.*

- Queremos mencionar otras dos obras: “Tribuna Capuleto” (2013) y “Muchachas Flor”, la primera, trabaja a partir de una creación escénica analógica entre el teatro de Shakespeare y el apasionamiento que se vive en las tribunas de un estadio en Medellín por dos colores que se enfrentan jugando al fútbol. La segunda de estas obras, “Muchachas Flor”, parte de un cuento de José Manuel Freidel e indaga por el asunto de lo femenino y la manera como éste se vive en la ciudad. Con esta obra Deambulantes ha participado en distintos festivales internacionales de teatro en América.
- Destacamos el enfoque “Taller Interactividad Escénica” que Deambulantes le ha dado al semillero y la oportunidad de participación que le ha brindado a personas de otros procesos interesadas en acercarse de manera conceptual y práctica a distintos tópicos y lenguajes artísticos que influyen de manera determinante en la creación escénica, tales como el diseño, la dramaturgia, el espacio escénico, el código performativo, la improvisación y la narrativa, entre otros.

NOTA: Es importante aclarar que lo escrito es el producto de un ejercicio de acercamiento muy incipiente y reducido por el espacio, sin embargo, no podemos dejar de resaltar, por el momento, algunas coincidencias y diferencias muy importantes para comprender la singularidad de estas dos corporaciones.

COINCIDENCIAS		
Nº	ASPECTO O TÓPICO	OBSERVACIÓN
1	Becas a la creación.	Entre otros reconocimientos y estímulos, ambas organizaciones han obtenido becas a la creación por parte de la secretaría de cultura ciudadana de Medellín.
2	Proyección internacional	Ambas organizaciones han proyectado su trabajo artístico en espacios de carácter internacional.
3	Montajes actuales	En la actualidad Deambulantes se encuentra preparando el reestreno de sus obras “Lo que la lluvia no borra” y “Tribuna Capuleto”, Casa Arte se encuentra en la presentación de su más reciente obra “el cuarto de los espíritus” y en el montaje de su obra, beca de creación 2017, “Un tal Pantagruel”.
4	La sede	El espacio (casa) que tienen como sede, no cuenta con sala de teatro.
DIFERENCIAS		
Nº	ASPECTO O TÓPICO	OBSERVACIÓN
5	Origen e integrantes	Deambulantes tiene su origen a partir de un círculo académico teatral y sus integrantes son profesionales de distintas áreas, “Casa Arte” se forjó por fuera de la academia y la institucionalidad, cuando aún sus

		<i>fundadores estaban en plena adolescencia, explorando el arte y el teatro en la los parques, la calle y el trabajo comunitario al fragor de la discusión conceptual y la experimentación teatral.</i>
6	<i>Ubicación</i>	<i>La sede Deambulantes está ubicada en el corazón de la ciudad”, la de “Casa Arte” en el corazón de la montaña”, en la periferia, lo que hace que, en lo fundamental, su público o espectadores más inmediatos provengan de sectores socioeconómicos y culturales muy distintos.</i>

IX. Teatro Popular de Medellín

El TPM tiene más de 33 años de experiencia en educación informal teatral para niños, adolescentes y adultos y diez años con adultos mayores, ha sido una institución que se ha encargado de formar actores que en este momento se desempeñan en el teatro a nivel profesional.

Ha realizado un interesante recorrido académico durante sus 38 años; uno de los logros más importantes en este camino es la consolidación de un estilo académico propio y una planta docente idónea en los campos del arte en general y la pedagogía teatral en particular.

Además se cuenta con una excelente recopilación de memorias y reflexiones teóricas elaboradas por nuestro centro de composición dramático, que ha perfilado su trabajo por más de 25 años, no solo a la elaboración de textos dramáticos, sino también a la investigación y sistematización de diferentes teorías y técnicas teatrales experimentadas en el quehacer teatral.

Grupos con los que trabaja en la Red de creación escénica

2 semilleros creativos con aproximadamente 15 integrantes cada uno
Un Laboratorio escénico

Apuesta política

Buscamos integrar la sensibilidad y la creatividad de los hacedores escénicos, con las expectativas y necesidades del público, elemento fundamental para estimular el crecimiento espiritual, la capacidad crítica y el goce estético, tanto de los realizadores como de los espectadores del acto teatral lo cual nos permitirá estabilidad, convirtiéndonos en una organización fuerte y estable.

Damos especial importancia al estudio, experimentación, investigación y divulgación de la teoría y la práctica teatral, buscando formar a la niñez y a la juventud con espíritu crítico y creativo para la cultura y en particular para las manifestaciones del arte escénico, que contribuya no sólo al perfeccionamiento de escritores, directores, actores y técnicos sino también al fortalecimiento del público, elemento fundamental.

Propuesta pedagógica

La Escuela del Teatro Popular de Medellín desarrolla un modelo pedagógico integral, que permite el cambio transformador y creativo de las personas que participan en el proceso de formación teatral a través de una confrontación permanente de la teoría y la práctica. El modelo pedagógico es flexible, creativo, abierto y permite al estudiante experimentar en el quehacer teatral. Orienta básicamente a reforzar los valores humanos y morales que le son naturales. Además fomenta el amor por el arte, la

naturaleza, la exploración de las sensaciones, la expresión y el respeto; canaliza la personalidad en contribución a su crecimiento, autoestima y desenvolvimiento social.

Desde el TPM se brinda especial importancia a la experimentación, investigación y divulgación de la teoría y la práctica teatral, buscando formar a la niñez y a la juventud con espíritu crítico y creativo para la cultura y en particular para las manifestaciones del arte escénico, que contribuya no sólo al perfeccionamiento de escritores, directores, actores y técnicos sino también al fortalecimiento del público, elemento fundamental

El rigor escénico es uno de sus principios, comprenden el ejercicio de creación como un asunto libre y espontáneo, pero el rigor escénico lo encuentran fundamental para fortalecer y propiciar dichas creaciones. Cada uno de los talleres tiene un énfasis que es el que le da línea al taller. Por ejemplo; técnicas de improvisación, se hace un trabajo de investigación, se da un panorama más amplio de las técnicas.

Es importante que el participante sepa y recuerde que es el responsable de su propio aprendizaje, de esta manera, el rigor escénico tiene que ver con la autonomía del aprendizaje.

TPM como escuela una de las premisas es la dimensión humana, aunque lo técnico ha resaltado muchísimo.

Un experimento:

El Teatro la Hora 25 visita a la Corporación Teatro Popular de Medellín y escribe sobre el lo siguiente:

1. La historia

Se reconoce la trayectoria de la Corporación Teatro Popular de Medellín, su influencia en la formación artística de la ciudad por más de 30 años, semillero que impulsa las diferentes generaciones que transitan por esta experiencia para escoger su teatro como profesión. Juan Carlos Talero cuenta que muchos de los que pasaron por el TPM, en la actualidad, hacen parte de diferentes grupos profesionales de la ciudad, lo que nos habla de la importancia del legado de su enseñanza pedagógica y el valioso aporte que realiza a la Red de Creación Escénica de Medellín. La calidad de los Artistas Formadores aporta con su metodología de lúdica y juego, desde las diferentes expresiones artísticas (Artes Plásticas, Danza, Teatro Experimental), lo que posibilita ese encuentro en la expresión y el fortalecimiento del ser para el saber hacer en un contexto determinado, esas habilidades que potencia a los individuos en su experiencia de vida.

La pasión por el oficio y el gusto por el teatro se lee en la piel, en las palabras que comparte el Coordinador de los Laboratorios y el Semillero del TPM, mientras realizamos el intercambio y observamos la clase y el territorio del Parque Biblioteca de Guayabal. Hablamos de la vida, de las experiencias que mantienen en esta tarea de Formación Artística, porque hay que saber de dónde venimos para poder hablar de lo que se hace con ese conocimiento que se queda, que se construye y se forja.

Muchas de las cosas que se hablaron en el encuentro permitieron dimensionar el proceso que se desconoce, la posibilidad desde la práctica y el diálogo, de despejar los formalismos y las estructuras administrativas para el reconocimiento del otro y el encuentro desde la diferencia de las dinámicas que se vierten en los procesos del Programa de la Red de Creación Escénica.

El movimiento teatral de Medellín se da a conocer por los actores que hacen parte de este. La ciudad, si se mira desde la historia del teatro, conserva en la sangre y en la memoria de quienes hacen parte de esta, el legado de una historia que logra consolidar una identidad desde la diversidad. Muchas veces

desconocemos la historia porque pensamos que está en los libros y no porque la concibamos dentro de nosotros mismos, desde nuestro contexto circundante. Cuando damos la posibilidad de abrirnos a aquello que no conocemos, que no nos han contado directamente, que no hemos indagado, aparece la magia de poder maravillarnos y sentirnos que hacemos parte de este engranado de seres humanos que apostamos por la sensibilidad, el goce estético, la libertad y la pasión.

Cuando transmitimos ese conocimiento a las nuevas generaciones, ese proceso pedagógico fortalece la ciudad que habitamos. Es por tal razón que la Red de Creación de Medellín, es una apuesta para no olvidar que hacemos parte de la cultura de la ciudad, por una sencilla razón, porque somos agentes vivos, que compartimos esa responsabilidad y la transmitimos. Como decía Farley Velásquez “Nuestro deber es estar donde habita la vida”

LA RELACIÓN CON EL TERRITORIO Y LA INSTITUCIONALIDAD

El intercambio realizado se dio en una sesión del Laboratorio de Guayabal, ubicado en la Comuna 15, entre los barrios Santa Fe, Campo Amor, Parque Juan Pablo II y trinidad (llamado por sus habitantes Barrio Antioquia). Aledaño al Parque Biblioteca están el aeropuerto Olaya Herrera, la terminal de transporte del sur, el sector industrializado y el sector urbanizado, además, se reconoce como el sector ha sido estigmatizado, apelativos que lo representan como territorio de inseguridad, expendio y consumo de droga, lo que no permite visibilizar ese entramado sociocultural que también podría identificar y permitir entender a fondo este territorio.

Este lugar es el único espacio cultural de la comuna 15, lleva 5 años funcionando desde su inauguración (al parque le hace falta la segunda etapa, que aún no se ha concluido, esta visualizada para nuevos salones y un auditorio, sin embargo no es un hecho que el proyecto se ejecutará próximamente). De acuerdo a lo anterior se presenta una particularidad en este laboratorio por consolidar un grupo sólido en esta zona. Además, el cambio constante de administración del Parque Biblioteca y el poco apoyo que ha tenido el TPM, evidencian las limitaciones para cautivar a los beneficiarios. Esta situación se presenta desde años anteriores, lo que motiva a lanzar una recomendación a la Secretaría de Cultura Ciudadana y a sus equipamientos, en la acogida de los grupos de la Red de Creación, sentido de pertenencia por el Programa y el proceso que se lleva, además de posibilitar las mejores las estrategias de difusión en el territorio. (Dialogando con la administración, hay mucho vacíos en términos de conocimiento y apropiación del proyecto de ciudad que se desarrolla en este parque biblioteca, no conocen su importancia y pertenencia, lo cual se ve reflejado en la cantidad de beneficiarios).

Se valora además el trabajo incansable que ha desarrollado el equipo del TPM, para atraer a niños, niñas y jóvenes a este maravilloso mundo del teatro. Se han apoyado desde los líderes de la zona y demás entes que permitan la acogida de la Red en este contexto en particular. Juan Carlos Talero nos expresa que no se puede perder el norte por la preocupación de la cantidad de beneficiarios, más si el deber de ocuparse en dar a los beneficiarios asistentes la mejor experiencia, reconocida en el excelente trabajo de los artistas formadores del TPM, sin dejar a un lado la constante labor de cautivar nuevo beneficiarios en este territorio.

- **PUNTOS EN COMÚN:** *El teatro como estrategia lúdica y de juego para el trabajo con niños, niñas, jóvenes y adultos. Artistas formadores con saberes específicos, ejemplo sería la danza que potencia los procesos de los semilleros.*
- **DIFERENCIAS:** *el enfoque del TPM, hace referencia a la búsqueda del teatro infantil, el proceso de fortalecimiento desde la escritura orientada a la dramaturgia y el teatro de la representación como modelo técnico, contar historias y descubrir el ser expresivo de cada beneficiario y la*

búsqueda desde otros lenguajes que retroalimentan el proceso. El enfoque del Teatro La Hora 25, parte de la exploración y experimentación de acciones físicas y vocales, descubriendo el ser creador de cada beneficiario, aspectos técnicos que afianzan valores específicos como la disciplina, la rigurosidad, la honestidad y la el trabajo en equipo, para la formación de un ser sensible, autónomo y solidario.

- **VALOR AGREGADO:** *Experiencia de más de 30 años en la formación artística y teatral de niños, niñas y jóvenes, que consolida un proceso metodológico que sirve de insumo y referencia para la ciudad en el plano de la educación no formal en esta área específica. Acogida de otra organización, “Elemental Teatro”, como posibilidad de diálogo y retroalimentación entre posturas diversas, que consolidan, desde esta iniciativa, la idea de Red.*

X. Corporación Artística La Polilla

“Nacimos de una organización juvenil llamada **Servir**, gestada en el barrio Belén Rincón, cuya misión estaba encaminada a la prevención de la drogadicción en los jóvenes. Se adoptó una forma organizativa conformada por comisiones y áreas de interés (teatro, salud, educación, prensa, etc.). Cada comisión realizó tareas específicas para proyectarse a la comunidad y para atraer a jóvenes consumidores de droga o en alto riesgo, la comisión de teatro fue la única que permaneció y en el año de 1986 se transformó en el grupo de títeres LA POLILLA. Adoptamos este nombre por ser sonoro, corto y fácil de recordar, pero sobre todo, por la asociación con las polillas (mariposas) que mientras son larvas y se alimentan hacen huequitos. Igualmente como dice nuestro lema, le queremos hacer huequito a la tristeza.” Teatro La polilla

La Corporación Artística La Polilla, es una organización con más de 30 años de trayectoria, ubicada en Belén san Bernardo de la comuna 16 de la ciudad de Medellín, una entidad que desde sus inicios le ha apostado a la creación, producción, sensibilización, formación, proyección, fomento y gestión en las diferentes áreas, modalidades o expresiones artísticas que hacen parte de nuestro proceso creativo. Este tipo de prácticas nos ha llevado a ser reconocidos por los valiosos aportes hechos a la cultura de nuestro entorno.

La Polilla realiza uno de los eventos de mayor impacto operado administrativa, logística y técnicamente por la entidad y que por tener un carácter internacional y por el cubrimiento de todo tipo de espacios en la ciudad, lo constituye el Festival Internacional de Mimos “Mímame”, con artistas invitados de Australia, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Cataluña, Cuba, Costa Rica, Colombia, Chile, Escocia, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Georgia, Inglaterra, India, Italia, Japón, México, Perú, Polonia, Portugal, República dominicana, Suiza y Venezuela.

Grupos con los que trabaja en la Red de Creación Escénica

Laboratorios escénicos El poblado, con niños niñas y jóvenes entre los 7 y 16 años de las comuna 14 (**El Poblado**)

Laboratorio escénico Corregimiento de San Cristóbal, con niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 16 años en la comuna 60

Semillero escénico perteneciente a La Corporación artística la polilla, cuya población participante son jóvenes entre los 11 y 27 años

El desarrollo del proceso de formación que aplica La Polilla dentro de la red de creación escénica tanto para los laboratorios como el semillero, se aborda en su esencia por aspectos transversales en sus contenidos; si bien es cierto que en la aplicación metodológica de esos contenidos existe matices entre ellos (laboratorios y semillero) que tienen más que ver con las edades, las poblaciones y los lenguajes artísticos que se abordan, también es cierto que en el fondo la estructura pedagógica es prácticamente la misma y corresponde a la esencia de la polilla.

Apuesta política

La experiencia que ha dejado la realización de eventos artísticos y culturales ha sido positiva, ya que ha facilitado un diálogo con las comunidades, un reconocimiento de las organizaciones de cada territorio, de las manifestaciones y grupos artísticos y culturales y sus formas de incidencia comunitaria, de las dinámicas y características artísticas de la ciudad, de los líderes y de las estrategias de convocatoria y de los espacios adecuados a este tipo de actividades, en la calidad de montajes de escenarios, y el apoyo que hemos brindado en la asesoría permanente, en la implementación de producción técnica y logística de calidad para el servicio de la comunidad, etc. Este pensamiento institucional va en direccionamiento al proceso profesional en los eventos ejecutados, y siendo reconocidos como una organización seria, profesional y operadora de grandes eventos artísticos y culturales de calidad.

Propuesta pedagógica

La Corporación artística la Polilla desarrolla, desde hace 30 años, toda su labor empastando sus objetivos en un proyecto artístico y social; es desde esta experiencia recogida que compila y construye su proyecto de formación artística desde el año de 2005 llamado en sus inicios (EIFA) Escuela de Iniciación y Formación Artística. En este proyecto vertemos toda nuestra experiencia recogida en el contacto con el mundo de los títeres y la manipulación de objetos, Las fiestas populares y los carnavales del mundo principalmente los colombianos, mascaradas y comparsas, el universo del movimiento desde la pantomima y la danza, la comicidad en el payaso y toda la experiencia recogida en la realización del festival internacional de mimos y payasos MIMAME, que a lo largo de su existencia (19 años), ha invitado a maestros nacionales e internacionales que han compartido sus experiencias y saberes por medio de charlas, foros y talleres. Todo este conocimiento no solo a quedado en la piel de los grupos locales que han crecido cualitativa y cuantitativamente, sino también en el acumulado artístico de la Polilla; es allí, en el centro de esta simbiosis variopinta, donde trabaja fundamentalmente la Polilla y donde se nutren todos los grupos de producción artística que hacen parte de la entidad para darle sello a sus estéticas: grupo de títeres la Polilla, Alma De Carnaval, La Polilla Clown y Jader Clown; y desde ahí fundamenta pedagógicamente la propuesta que hoy día viene compartiendo con la red de creación escénica de la ciudad.

Propuesta estética

La Polilla propone la investigación desde temas y lenguajes analógicos para nutrir conceptualmente el trabajo. La característica principal del tratamiento pedagógico del que se vale La Polilla se enfoca en la creación y no en la interpretación. El arte como una escuela de vida. Estas son algunas de las propuestas artísticas de la Corporación:

- Títeres La Polilla
- Mimo Clown Jader Guerra
- Comparsa y juego público La Polilla
- Música infantil
- Grupo musical de chirimía
- Banda papayera

Un experimento:

Circo Momo Visita a Corporación Artística La Polilla y escribe:

Historia:

La Corporación La Polilla ha estado en el sector de Belén san Bernardo desde hace 31 años, su sede está ubicada en la calle 23 # 76-85, por lo que el 95% de su población es de Belén.

En el año de 1986 se transformó en el grupo de títeres LA POLILLA haciendo alusión a la metáfora con las polillas (mariposas) que mientras son larvas y se alimentan hacen huequitos. Igualmente como dice su lema, "le queremos hacer huequito a la tristeza".

Les acompaña siempre un interés por influir en la comunidad, por asumir la problemática comunitaria como propia con sus rasgos de violencia, y de carencia de espacios para lo artístico y lo cultural, éste nos llevó a establecer programas tales como: nos vemos en el parque, noches de luna llena, arte esquina etc., y a establecer contactos con grupos en otras comunas de Medellín, con trabajos e inquietudes afines, que dieron posteriormente lugar a la conformación de colectivos y las redes juveniles.

Artísticamente han abordado otras posibilidades como la música, la pantomima y la narración oral. Desde entonces la Corporación Artística La Polilla, ha desarrollado en su quehacer artístico y social una labor enmarcada en la sensibilización, fortalecimiento y desarrollo de los valores culturales y expresiones cohesivas de las personas de la comunidad. Esta presencia en la ciudad y en el barrio nos hizo merecedores en el año 1997 del premio: "El Medellín que yo promuevo", entregado por el honorable Concejo de Medellín a la segunda organización del Municipio en trabajo con niños, jóvenes, abuelos y en acompañamiento a procesos de paz.

Los grupos de planta de la Corporación han presentado sus obras en festivales locales, nacionales e internacionales que hablan de la calidad y proyección del trabajo, que se logra gracias al espacio de la sala, donde se puede ensayar y proyectar al público.

Actualmente la Corporación recibió a mediados del año 2009 el Certificado de Responsabilidad Social otorgado por Fenalco Solidario, con este sello se hace reconocimiento a la trayectoria no solo artística de nuestra organización, sino a una labor marcada por el trabajo comunitario, una labor realizada con el proyecto "La Polilla Sede Sociocultural". Parte de su trayectoria artística a nivel local, departamental,

nacional e internacional lo destaca el tercer puesto otorgado por la Gobernación de Antioquia "Premio a las letras y las artes".

Pertenecen a las siguientes redes y entidades:

- *Red Colombiana de Teatro en Comunidad*
- *Medellín en Escena: Asociación de salas Concertadas*
- *Asencultura: Asociación de Entidades Culturales*
- *ÁTICO*
- *Red de Creación Escénica*

Acerca de los cambios significativos que resalta la Corporación La Polilla desde que ésta hace parte de la Red de Creación Escénica, es que ha permitido fortalecer procesos los cuales a su vez han permitido el crecimiento artístico de los participantes, y a través de esta acción se ha logrado que algunos pertenezcan al equipo de profesionales de la corporación.

También gracias a este mismo proceso se ha logrado que algunos de los participantes que deciden continuar su profesionalización en la rama artística, representen un avance o ventaja dentro de los procesos de admisión en la academia, ya que la experiencia obtenida dentro de la corporación favorece y han sido destacados por ejemplo al aspirar ingreso en la Universidad de Antioquia (teatro), y en general en la actualidad hacen parte de otros elencos destacados.

Otro aspecto relevante es que través de la Red se han podido propiciar espacios de participación con respecto al Festival Mímame, vinculando de manera directa a los jóvenes con puestas en escena, como también en temas de organización y logística, además del impacto generado a través de la participación en los talleres de formación que realizan los diferentes profesionales invitados por el Festival.

*Dentro de su proceso de formación el **Cuerpo** cumple un papel fundamental y es el punto de partida de todos los aprendizajes, es el vehículo que lleva a la interiorización del ser fortaleciendo la conciencia propia para la creación de gestos, miradas, creación de personajes y de esta manera enfocar al arte como transformador de vidas.*

Afinidades

- *Desde el proceso de formación y pedagógico, hacemos referencia al fortalecimiento del yo, conocimiento y sensibilización frente a acciones con conciencia y fomento de habilidades para la vida.*
- *Compartimos técnicas artísticas desde el clown, teatro, circo.*

XI. La Corporación Renovación

La corporación Renovación surge como grupo juvenil en la década de los 90's con el propósito de mediar en los estragos causados a los jóvenes del sector de Castilla, un espacio concebido para crear una propuesta alternativa y paralela a la cultura Juvenil de aquel entonces.

Para el año 2002 se constituye legalmente como Corporación de carácter artístico, educativo y comunitario, que propicia espacios de participación e inclusión ciudadana mediante el desarrollo de

actividades artísticas como el teatro, la danza, las artes plásticas y la música permitiendo generar medios de esparcimiento creativos a través de la formación humana y artística de niños, jóvenes y adultos.

Durante más de 25 años ha estado presente en las comunas 5 y 6 (básicamente) liderando procesos de formación artística y contribuyendo proactivamente a generar procesos significativos de transformación social.

Desde hace 25 años la Corporación Artística Cultural Educativa y Ecológica Renovación se encuentra desarrollando su propuesta formativa y artística en las comunas 5 y 6 de la ciudad de Medellín. A lo largo de las décadas y como fruto de un esfuerzo colectivo y de un interés común se han logrado consolidar procesos artísticos y sociales que han permitido la exploración de la sensibilidad a partir de la apreciación de las múltiples estéticas que configuran el paisaje y los imaginarios de quienes habitan estos sectores de la ciudad.

Grupos con los que trabaja con la Red de creación escénica

El laboratorio 1: cuenta con población compuesta por jóvenes y adultos en situación de discapacidad, los cuales llevan un proceso continuo hace tres años, en la actualidad este laboratorio se encuentra trabajando en la casa de la cultura de Pedregal los integrantes de este laboratorio son 20 jóvenes y adultos más 10 madres que han estado en el proceso.

Laboratorio 2: cuenta con niños y niñas de la comuna 6, este se realiza en el teatro al aire libre de pedregal. Los 15 participantes se encuentran en edades que comprenden los 7 y 14 años, debido a la gran acogida que tiene este proceso la corporación gestiona la permanencia del proceso formativo.

Semillero: la docente de este proceso es Patricia Peña, estudiante de décimo semestre de licenciatura en teatro de la Universidad de Antioquia y con una experiencia de más de 5 años. Este grupo tiene 15 participantes entre los 13 y 17 años de edad, son pertenecientes a la Corporación Renovación y trabajan los domingos de 8 am a 12 m. en la sede.

Al abordar el tema de la identidad e imagen generadora eligen un texto para realizar el montaje: Zapatos, realizan un análisis del texto y por medio de improvisaciones inician el proceso de construcción de la obra

Apuesta política

Su apuesta política parte de la reflexión del territorio intrapersonal, interpersonal y global, utilizando las herramientas que ofrece el teatro para movilizar el pensamiento y lo sensible, convirtiéndolo en un acto poético y transformador, que permita continuar consolidando de la “Red de creación escénica ciudad de Medellín” como un espacio de integración artística, metodológica y pedagógica entre las diferentes comunas de la ciudad.

Los vecinos han visto crecer generaciones de niños y jóvenes cuyas puestas en escena se caracterizan por sentir y pensar las situaciones que ocurren en sus calles, en sus casas y en lo más íntimo de sus vidas. Es por ello que hoy queremos resaltar el trabajo mancomunado entre las entidades públicas y privadas que le han apostado a nuestros proyectos comunitarios que se tejen en los barrios de esta

ciudad; entre ellos el de la Red de Creación Escénica, que le ha aportado significativamente a la comunidad, al arte y al tejido del pensamiento crítico de los jóvenes como protagonistas de su realidad. Convirtiéndose esto en una oportunidad para crear, soñar, vivir y amar; así como una excusa para mejorar en distintos ámbitos de la vida de los seres humanos que llegan a este lugar.

Propuesta pedagógica

El objetivo no es formar a los jóvenes participantes en la técnica interpretativa sino retomar elementos de ella para el desarrollo de las diferentes actividades planteadas y las diversas áreas artísticas a abordar, sobre todo para conjugar la temática trazada: la Identidad y el cuerpo como primer territorio, con el trabajo sensitivo, corporal, participativo y reflexivo de los niños, niñas y jóvenes participantes.

Se desarrollará sobre dos líneas fundamentales. La primera es “el cuerpo sensible” en la que se trabajará el componente motriz, buscando desarrollar capacidades técnicas y a su vez se pueda hacer acercamientos reflexivos en relación de las corporeidades que se asumen en los territorios, conciencia y cuidado corporal y el componente sensorial en el que se enfatizará en el logro de la escucha, la concentración y la creatividad partiendo principalmente de las diversas actividades y competencias requeridas en el enfoque teatral.

Los talleres de formación artística teatral están fundamentados en las cuatro Competencias Generales que rigen la Educación Artística, que son: Proceso de pensamiento perceptivo, proceso de transformación simbólica de la interacción persona-naturaleza-sociedad-cultura, proceso reflexivo y proceso valorativo. Nos parece de suma importancia centrar nuestros intereses pedagógicos en permitir a los jóvenes redescubrir cuatro competencias fundamentales en su desarrollo y que están presentes en todas sus actividades diarias.

Propuesta estética:

El objetivo no es formar a los jóvenes participantes en la técnica interpretativa sino retomar elementos de ella para el desarrollo de las diferentes actividades planteadas y las diversas áreas artísticas a abordar, sobre todo para conjugar la temática trazada: la Identidad y el cuerpo como primer territorio, con el trabajo sensitivo, corporal, participativo y reflexivo de los niños, niñas y jóvenes participantes. Se abordan y realizan indagaciones individuales y grupales, acercamiento a registros visuales, sonoros y gráficos, y todas las otras actividades alternas que se requieran durante el proceso.

Dentro del equipo hay un licenciado en estética o en áreas artísticas que apoya tanto el proceso académico-administrativo como el artístico.

Un experimento

Oficina central de los sueños visita y escribe sobre la Corporación Renovación.

“El encuentro formativo y creativo desde la dramaturgia”

La dramaturgia como un detonante de la creación, es lo que enlaza todos los procesos de formación, de una entidad teatral de gran representatividad en la ciudad, por su sala de teatro con programación constante y su gestión en lo relacionado en las políticas culturales, liderando y promoviendo un arte escénico que merece tener una mayor presencia en el desarrollo cultural y social del país.

Una entidad que conoce a fondo todo lo relacionado con el pasado y el presente de la red de artes escénicas, que se transforma en medio de una ciudad despierta desde su juventud al arte teatral.

En este primer punto de análisis del trabajo, encontramos una gran semejanza del enfoque de la Oficina Central de los Sueños y la Corporación Ziruma. La dramaturgia y su importancia en el hecho creativo. El ejercicio de la escritura como elemento unificador clave en la creación y desde allí desarrollar posibilidades en lo pedagógico.

En Ziruma partimos de la dramaturgia del acontecimiento, de la observación cotidiana, para la construcción de imaginarios e historias para colocar en la escena, siendo el proceso de formación, un acto creativo individual que se hace colectivo en la puesta en escena. La dramaturgia es entonces una palabra clave en este ejercicio, que permite reconocer en la otra entidad, una similitud en nuestro trabajo.

Ambas entidades parten de la misma premisa, abordan una metodología y llegan con gran dinamismo a un público juvenil.

La entidad visitada, determina el trabajo del actor, desde el entrenamiento básico de la voz como un reto donde se tienen factores psicológicos y sociales de gran influencia en la formación de los actores. El cuerpo como un laboratorio de exploración, como elemento inteligente, memorioso y sensual. La actuación, donde se pretende ofrecer un amplio panorama de técnicas expresivas a los participantes en los talleres. "Observar y transformar la realidad. En este segundo aspecto, vuelve de nuevo a registrarse otro punto de encuentro entre las dos entidades.

El provocar un conocimiento, instalando en el niño y el joven la curiosidad y el interés por una cultura teatral, determinada con hábitos de lectura, conciencia social y apreciación artística, que se asemeja a la idea de intervención social a través del arte de la corporación Ziruma, donde la premisa es la reinterpretación y la transformación de una realidad a partir de los imaginarios culturales.

Es de resaltar el trabajo de la Oficina Central de los Sueños, con los chicos que poseen otras capacidades. Un trabajo donde los docentes descubren permanentemente, posibilidades expresivas no convencionales y producen a su vez choques necesarios que ponen a estos jóvenes en un camino hacia el teatro como arte de superación. "Provocar más que asistir a esta población" Es una frase que nos queda en el tintero, como parte de un proceso de formación, de gran responsabilidad y sentido social. Un territorio que la corporación Ziruma no ha recorrido en su trayectoria y que vale la pena aprender de esta experiencia.

Los semilleros de ambas entidades tienen grandes similitudes y la mayor de ellas, es que son cuna de actores de los grupos artísticos, siendo los más llamados a participar de nuevos montajes y de reemplazar personajes en obras que están en repertorio. Las dos entidades son salas teatrales de la ciudad y sostienen una programación permanente de obras del grupo de planta. El sentido de pertenencia y el ejercicio de la actividad teatral, hace que los participantes en los talleres se comprometan más en el funcionamiento de las corporaciones, sirviendo de soporte voluntariado para las actividades artísticas y de

sostenimiento de sala. Las actividades como las comparsas, encuentros, festivales y demás procesos de los grupos artísticos sirven como espacios de participación de los asistentes a los talleres, conectando

también la red a los procesos culturales de la ciudad, colocándolos en el plano de la calle como punto de encuentro artístico y no solo las tablas de un escenario. “la trashumancia del teatro, en búsqueda de ciudadanos lúdicos”

El proceso de apreciación teatral es de gran importancia en las dos entidades, en especial para los semilleros. La manera de apreciar el arte, no solo el teatro, sino el arte en general es un proceso que cualifica al actor-espectador. La búsqueda que los integrantes de la red vean teatro, se convierte en una formación de público y en un aprendizaje de otras tendencias y estéticas teatrales. El encuentro con la entidad nos deja la relación entre una y otra propuesta, siendo el mayor punto de encuentro, el mundo del teatro como un hecho estético y colectivo. Un encuentro con la esencia del ser humano. Un despertar de la sensibilidad. Un observar lo cotidiano como un hecho creativo en la mirada de la dramaturgia, no sólo como un proceso de escritura, sino una forma de reinterpretar la vida.

XII. Oficina Central de los Sueños

La Corporación Artística Teatral Oficina Central de los Sueños es una entidad privada sin ánimo de lucro que se fundó en la ciudad de Medellín el 5 de diciembre de 1997 por iniciativa de un equipo de actores y directores de la ciudad, que impulsados por el movimiento teatral existente dio origen a una nueva agrupación, desde ese momento ha desarrollado su labor escénica de forma permanente.

El Teatro Oficina Central de los Sueños realiza una actividad múltiple con una programación ininterrumpida de jueves a sábado a nivel artístico con el grupo de planta y grupos invitados de talla nacional e internacional. También es el centro de reunión permanente de la Asociación Medellín en Escena, un grupo de iniciación teatral y de algunos grupos de investigación del asunto escénico.

Grupos con los que trabaja en la Red de Creación escénica

Laboratorio con niños niñas y jóvenes entre los 7 y 16

Laboratorio con niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad desde los 7 años y sin límite de edad por las particularidades de este grupo años estos participantes son de diferentes comunas de Medellín (8, 9 10, 12 y 13) y se desarrollan en la Comuna 10 la Candelaria.

Un semillero escénico perteneciente a LA CORPORACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS

Apuesta política

El ejercicio artístico no es, no debe ser, una práctica exclusiva de artistas profesionales. Es un recurso cultural que desde sus orígenes ha utilizado la humanidad para intervenir la realidad a fin de hacer más soportable y placentera su existencia. Negar esa posibilidad a la sociedad es mutilarla de sus aspectos más admirablemente desarrollados por millones de años. El ser humano no concibe el arte como un accesorio o un lujo que desborda sus necesidades primarias, es su necesidad primordial porque allí está la exploración de su capacidad para entender, intervenir y adaptarse a su entorno.

El deseo y la búsqueda de imitación y representación están latentes en todas las criaturas porque todas desean expresar emociones, sentimientos, saberes. El teatro es una forma de conocimiento no suplantable, esto quiere decir que su discurso comunicativo es único, no está ni en los lenguajes de la práctica, ni de la ciencia, ni de la pintura, ni de la literatura, ni de la escultura, pero toma para sí todas estas formas, se nutre de ellas y crea una nueva dimensión expresiva-Comunicativa. (Tomado de informes entregados a la secretaría)

Propuesta pedagógica

La metodología para la apropiación de las bases técnicas del actor, la información general y las formas representativas se hará de un modo práctico, en talleres de hasta 15 participantes donde se aprende y se actúa de un modo divertido en actividades grupales.

Si bien todos los talleres están ceñidos a los puntos primordiales del contenido expuesto anteriormente, se le otorga a cada taller cierto nivel de autonomía para enfatizar en algunos aspectos como el teatro de títeres, las técnicas de clown, la pantomima y todas aquellas modalidades que broten de su propia dinámica.

El contenido también prevé capacitación en el tema de la cultura ciudadana, espíritu de respeto y convivencia, solidaridad, temas muy afines con el teatro que es por su propia naturaleza el arte más gregario de todos. Ello se hará de manera explícita e implícita. (Tomado de informes entregados a la secretaría)

Un experimento

Ziruma visita a la Oficina Central de los Sueños y escribe
El encuentro formativo y creativo desde la dramaturgia

La dramaturgia como un detonante de la creación, es lo que enlaza todos los procesos de formación, de una entidad teatral de gran representatividad en la ciudad, por su sala de teatro con programación constante y su gestión en lo relacionado en las políticas culturales, liderando y promoviendo un arte escénico que merece tener una mayor presencia en el desarrollo cultural y social del país. Una entidad que conoce a fondo todo lo relacionado con el pasado y el presente de la red de artes escénicas, que se transforma en medio de una ciudad despierta desde su juventud al arte teatral.

En este primer punto de análisis del trabajo, encontramos una gran semejanza del enfoque de la OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS y la CORPORACIÓN ZIRUMA. La dramaturgia y su importancia en el hecho creativo. El ejercicio de la escritura como elemento unificador clave en la creación y desde allí desarrollar posibilidades en lo pedagógico.

En Ziruma partimos de la dramaturgia del acontecimiento, de la observación cotidiana, para la construcción de imaginarios e historias para colocar en la escena,

siendo el proceso de formación, un acto creativo individual que se hace colectivo en la puesta en escena. La dramaturgia es entonces una palabra clave en este ejercicio, que permite reconocer en la otra entidad, una similitud en nuestro trabajo. Ambas entidades parten de la misma premisa, aborda una metodología y llegan con gran dinamismo a un público juvenil.

La entidad visitada, determina el trabajo del actor, desde el entrenamiento básico de la voz como un reto donde se tienen factores psicológicos y sociales de gran influencia en la formación de los actores. El cuerpo como un laboratorio de exploración, como elemento inteligente, memorioso y sensual. La actuación, donde se pretende ofrecer un amplio panorama de técnicas expresivas a los participantes en los talleres. "Observar y transformar la realidad. En este segundo aspecto, vuelve de nuevo a registrarse otro punto de encuentro entre las dos entidades. El provocar un conocimiento, instalando en el niño y el joven la curiosidad y el interés por una cultura teatral, determinada con hábitos de lectura, conciencia social y apreciación artística, que se asemeja a la idea de intervención social a través del arte de la corporación ZIRUMA, donde la premisa es la reinterpretación y la transformación de una realidad a partir de los imaginarios culturales.

Es de resaltar el trabajo de la OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS, con los chicos que poseen otras capacidades. Un trabajo donde los docentes descubren permanentemente, posibilidades expresivas no convencionales y producen a su vez choques necesarios que ponen a estos jóvenes en un camino hacia el teatro como arte de superación. "Provocar más que asistir a esta población" Es una frase que nos queda en el tintero, como parte de un proceso de formación, de gran responsabilidad y sentido social. Un territorio que la corporación Ziruma no ha recorrido en su trayectoria y que vale la pena aprender de esta experiencia.

Los semilleros de ambas entidades tienen grandes similitudes y la mayor de ellas, es que son cuna de actores de los grupos artísticos, siendo los más llamados a participar de nuevos montajes y de reemplazar personajes en obras que están en repertorio. Las dos entidades son salas teatrales de la ciudad y sostienen una programación permanente de obras del grupo de planta. El sentido de pertenencia y el ejercicio de la actividad teatral, hace que los participantes en los talleres se comprometan más en el funcionamiento de las corporaciones, sirviendo de soporte voluntariado para las actividades artísticas y de sostenimiento de sala. Las actividades como las comparsas, encuentros, festivales y demás procesos de los grupos artísticos sirven como espacios de participación de los asistentes a los talleres, conectando también la red a los procesos culturales de la ciudad, colocándolos en el plano de la calle como punto de encuentro artístico y no solo las tablas de un escenario. "la trashumancia del teatro, en búsqueda de ciudadanos lúdicos"

El proceso de apreciación teatral es de gran importancia en las dos entidades, en especial para los semilleros. La manera de apreciar el arte, no solo el teatro, sino el arte en general es un proceso que cualifica al actor-espectador. La búsqueda que los integrantes de la red vean teatro, se convierte en una formación de público y en un aprendizaje de otras tendencias y estéticas teatrales. El encuentro con la entidad nos deja la relación entre una y otra propuesta, siendo el mayor punto de encuentro, el mundo del teatro como un hecho estético y colectivo. Un encuentro con la esencia del ser humano. Un despertar de la sensibilidad. Un observar lo cotidiano como un hecho creativo en la mirada de la dramaturgia, no sólo como un proceso de escritura, sino una forma de reinterpretar la vida.

2.5 Ejes transversales en una metodología de Red

Desde el 2014 la Red comienza a trabajar bajo el concepto de laboratorios y semilleros. Logrando con los laboratorios una posibilidad más amplia en términos de exploración, de trabajo específico de acuerdo a cada comunidad y de creación colectiva, y a su vez con los semilleros se logra fortalecer el trabajo formativo de cada una de las entidades con grupos que venían trabajando con anterioridad y de manera constante.

Este es digamos el primer punto de partida común para la Red de Creación escénica. Desde ahí cada entidad plantea sus enfoques, líneas y búsquedas en atención a lo que sus propios grupos y participantes demandan.

Los laboratorios son ricos en diversidad, dentro de la Red al 2017 hay laboratorios compuestos de una manera heterogénea en sus públicos, en sus contenidos, en sus técnicas teatrales, y sus formas de transmisión. Dentro de los 24 laboratorios que hoy componen la Red, hay dos que trabajan con población de discapacidades múltiples, dos grupos muy numerosos y constantes. Coincidentalmente ambos grupos se encuentran en el montaje de la obra Romeo y Julieta, en estos laboratorios la exploración es un poco más dirigida dependiendo de la discapacidad del participantes se trabaja en potenciar y desarrollar nuevas y viejas habilidades.

La condición intergeneracional está presente en muchos de los laboratorios visitados. Grupos compuestos por adultos mayores y niños, niños y jóvenes, algunos ejemplos de esto se pueden ver en el laboratorio 1 del TPM, en Guayabal, en el Popular, en La mayoría de las entidades está consciente de la importancia de trabajar desde el enfoque diferencial. La ciudad de Medellín y sus corregimientos están cambiando a un ritmo muy acelerado por factores como desplazamiento, violencia, o simplemente nuevas tendencias, por esto hay que estar preparados para la diversidad y para responder a preguntas que los mismos participantes demandan.

La lúdica aparece como herramienta para el aprendizaje significativo, la idea no es formar actores y actrices, sino gente del teatro, con un desarrollo sensible, creativo y estético con el que pueda realizar una reinterpretación del mundo.

Al ser llamados laboratorios de creación marca una pauta importante, haciendo énfasis en los procesos creativos fruto de la exploración. Se explora desde las posibilidades del cuerpo, del territorio, de las historias, de las imágenes y construcciones que se puedan hacer con el otro.

La ciudad y sus corregimientos es de donde sale la materia prima para la creación, de los lugares de las cotidianidades y maneras de percibir la vida que sirven para poner en escena, para confrontar, representar y reinterpretar configuraciones geográficas y relaciones de la ciudad y sus habitantes.

En la misma ciudad habitan historias distintas, complejidades en el mismo territorio para moverse de un lugar a otro, dinámicas organizativas que cambian entre comunas y en al interior de cada una, todo esto nos convoca a reconocer nuestra cotidianidad y hacer lecturas de los territorios donde nos movemos.

Es una constante para todas las entidades en sus proyectos la intención de comprender el territorio que se habita y partir desde ahí para construir la propuesta escénica o los juegos y ejercicios de clase, a su

vez en todas las propuestas se busca propiciar entornos protectores para sus participantes y sus familias Independientemente de la condición del contexto, es importante comenzar los procesos generando entornos protectores y desde el afecto para continuar un proceso formativo o de experimentación.

Otro eje transversal común es la pregunta por el **sujeto**, cómo los diferentes laboratorios y semilleros se convierten en escenarios de construcción de nuevas subjetividades a partir del reconocimiento en la diversidad. Esto conlleva un desarrollo de una sensibilidad estética frente al quehacer escénico y también frente a la vida misma.

- alegría
- memoria
- aprender
- desaprender
- cuerpo
- escenario
- imaginación
- cuidado de sí
- cuidado del otro
- creatividad
- juego
- compartir
- ciudadanía

Uno de los objetivos compartidos por todas las Entidades al hacer parte de la Red es el fortalecimiento de habilidades y reflexiones para la participación ciudadana a través del arte como medio y herramienta de expresión.

La relación que se establece entre el artista formador y los participantes de los procesos, ya sea en el semillero como en los laboratorios, es una relación cercana pero rigurosa, en la mayoría de los grupos, impera la libertad de creación y la propuesta por parte de los participantes. Hay grupos que por su configuración requieren de herramientas pedagógicas especiales, grupos de participantes que vienen de las calles, con pocas o nulas relaciones familiares.

Hay casos, como el del Circo Medellín que requieren un apoyo pedagógico permanente; los docentes requieren pasar por otro tipo de apoyos que les den las herramientas para preparar y disponer a los grupos y generar en medio de la informalidad, compromiso y proceso.

Si bien es claro que el enfoque metodológico de la Red se estructura a partir del encuentro, de la posibilidad de expresión y de generar experiencias de reflexión, para la mayoría es claro que tener un proyecto de montaje, o un proyecto que se presentará en algún momento a sus familiares es importante tanto a la hora de alinear los objetivos, ritmos y búsquedas de los participantes como de entablar el diálogo con las familias.

“La gente siempre reclama la muestra final. Al principio solo hacíamos talleres sin producto, cuando aceptamos a hacer una muestra vimos que cambió el proceso” Juan Talero, TPM

2.6 Los artistas formadores y sus métodos:

A través de una encuesta digital queremos evidenciar estrategias pedagógicas que utilizan diariamente los artistas formadores en sus laboratorios con el fin de evidenciar herramientas que puedan ser útiles a otros. Los testimonios que consignamos a continuación son tomados tal cual las respuestas que recibimos de la encuesta.

La Polilla

El docente invita a los participantes a ser ágiles, a resolver en el escenario, a ser capaces de integrarse a la propuesta de otro de forma fluida. Esto permite desarrollar capacidades para la improvisación, el trabajo colectivo, el reconocimiento del otro. La clase es exigente y al mismo tiempo divertida.

Circo Medellín

Es interesante el ejercicio de creación colectiva; sin embargo durante la sesión presenciada no se observó un proceso, se podrían hacer cambios en términos metodológicos y pedagógicos, pues como está planteado pareciera un espacio para el entretenimiento. Considero que falta estructura, ejercitar el cuerpo en relación con las artes escénicas.

Circo Momo

- Los niños logran mucha confianza con el profesor para hablar de cualquier tema.
- El nivel de proactividad de los niños, demuestra el interés por el trabajo de la Red y el empoderamiento.
- El profesor Hugo, dispone de herramientas metodológicas para trabajar con las historias de los chicos.
- Es importante que desde las metodologías de MOMO, se propone salir de las historias conocidas y llegar más a la imaginación.

Hicimos una metodología, y por semanas 1, 2, 3, 4. Desaprendizajes (cosas que nos pasan en los territorios). Circología (intervención con el sicólogo desde herramientas pedagógicas)
Interconocimiento (con el equipo interdisciplinario, música, circo, primeros auxilios... cada uno de los participantes nos capacita)

Casa Arte

La participación de dos artistas formadores con dos propósitos diferentes es una buena idea que le permite a los asistentes experimentar las artes escénicas desde la propuesta de técnica actoral y desde el trabajo del cuerpo.

Hora 25

Destaco la capacidad de Gustavo para poner al grupo en disposición de forma ágil y mantener la concentración, intensidad y exigencia durante toda la jornada. Se evidencia proceso en este grupo, pues cada persona cuando ingresa a la sesión se ubica rápidamente y comprende el ejercicio propuesto.

Deambulantes

Destaco la organización que tienen desde el planteamiento del semillero: que se desarrolla en tres momentos con diferentes profes: dramaturgia, Performance y diseño escénico y vestuario. Al proponer diferentes temas también el público varía, tienen algunos chicos que han venido siempre pero también públicos fluctuantes. Deambulantes tiene un enfoque claro por el desarrollo de aspectos técnicos del teatro que no se enseñan habitualmente, como software para hacer escenografías, otros para modular o mapear.

Ziruma

Los padres y los otros acompañantes hacen parte de la actividad. y los niños se sienten muy tranquilos con la presencia de los adultos. Los tratan como si fueran otros niños. La profe los divide en grupos y les propone representar una situación. Hay una propuesta de tener un Acompañante monitor que viva también en Santa Elena (PARA ASISTIR EN EL PROCESO) se comenzará a montar una obra de Oscar Manuel Zuluaga, el árbol de sombreros, es una obra de títeres pero la van a montar con ellos.

TPM

La profesora tiene muchas herramientas pedagógicas, una de ellas es dejar que los participantes hagan una primera exploración sin necesidad de dirección en sus ejercicios de monólogos para luego entrar a hacer dirección.

-El rigor escénico: Dentro de los talleres que ofrecemos siempre hay un énfasis que es el que le da línea al taller. Por ejemplo ; técnicas de improvisación, se hace un trabajo de investigación, se da un panorama más amplio de las técnicas.

Y se le inculca al participante que es el responsable de su propio aprendizaje. El rigor escénico tiene que ver con la Autonomía del aprendizaje de los participantes.

TPM como escuela una de las premisas es la dimensión humana, aunque lo técnico ha resaltado muchísimo.El trabajo intergeneracional es muy interesante. La capacidad de la profesora para conocer y comprender a cada participante en muy poco tiempo y generar sinergias entre ellos.

Arlequín y los juglares

El profesor ha tenido que investigar y aprender mucho de la cultura Embera, por la que se preguntan constantemente en las sesiones. El profesor también es músico, y con una flauta realiza ejercicios y genera una atmósfera que ayuda a los niños a entrar en representación. La música, con canciones en embera y quechua es una de las estrategias que utiliza con los participantes.

2.7 Productos escénicos de los laboratorios y semilleros.

RED DE CREACIÓN ESCÉNICA
Laboratorio Escénico 1
Comuna 12
TEATRO LA HOJA 25
"EL LABERINTO DE ARIADNA"
INVESTIGACION Y TEXTOS

1 PARA LLEGAR A TI :

Soy el silencio de la hoja,
la espera de la oruga,
el aleteo de luz de la
crisálida, y el colorido vuelo
de la mariposa que hasta tus
ojos llega.

para llegar a ti anduve por todos
los caminos; tejí con sueños la
esperanza, fui Ariadna en tu
laberinto.

Inés Blanco - cantos para Amar
a un hombre

8 Haci sucedio.

No te quedes hay sentada has algo algo que nunca te allas atrevido a hacer antes, dejame respirar, aflojar los musculos de el corazon y poner a dormir el alma, haci podre hablar.

Soy Ariadna princesa de creta, hija de minos y pacifae, hermana de el minotauro, isi y por lo tanto la unica que lo puede vencer!, llegar al laberinto era mas facil con ayuda de teseo, teseo a sido una gran ayuda, el hilo nos ara llegar mas rapido, isi hermano hoy nos enfrentaremos!.

Emilianatoro
Alumna

OBRA
BAÚL DE LOS SUEÑOS

“¿Y si un día como tantos otros,
los muñecos que visitaron

mis infancias cobraran vida?”

Dramaturgia:

JUAN ÁLVARO ROMERO

Red de artes escénicas 2017

BAÚL DE LOS SUEÑOS

ACTO 1

EL LEJANO OESTE.

EL ESCENARIO SIMBOLIZA UN PUEBLO DEL OESTE

BANQUERO: Buenos días señor comisario.

COMISARIO: Buenos días señor banquero.

CANTINERO: Que tiene de buenos, este día está muy feo.

BANQUERO: No diga eso señor cantinero, es un hermoso día.

CANTINERO: Tengo dolor de cabeza, me zumban los oídos, todo me da vueltas.

COMISARIO: Eso es puro guayabo.

CANTINERO: Me va prestar plata, para surtir la cantina?.

BANQUERO: Ya le dije que a usted no le vuelvo a prestar plata.

COMISARIO: Se está tomando las ganancias del negocio, no beba tanto.

CANTINERO: Bebo cuando me da la gana.

COMISARIO: ¡Oigan!, se dirige hacia acá el hombre más viejo de este pueblo, siempre está viajando por todo el mundo.

CANTINERO: Eso merece un trago, ya vuelvo.

BANQUERO: Dice haber tenido centenares de aventuras y miles de luchas.

COMISARIO: Seguramente ha luchado contra las hormigas, los mosquitos, los zancudos o feroces cucarachas.

BANQUERO: Contra enormes perritos.

CANTINERO: O contra el viento para que no lo tumbe.

ENTRA EL VIEJO ARRASTRANDO UN PESADO BAÚL

VIEJO: Que es lo que tanto hablan?

COMISARIO: Decíamos que usted es un valiente

BANQUERO: Un hombre fuerte.

COMISARIO: El mejor pistolero del oeste.

VIEJO: No importa lo que digan.

CANTINERO: Eso es tener personalidad.

VIEJO: Cuando caminaba por el desierto, encontré este pesado baúl y creo que tiene un gran tesoro.

CANTINERO: Eso merece un trago.

COMISARIO: Usted no es sino un miedoso.

VIEJO: Y ustedes unos chismosos, esperen abro el tesoro.

EL VIEJO TRATA DE ABRIR EL BAÚL. SE DETIENE Y NO LO ABRE.

BANQUERO: Que espera para abrirlo?

VIEJO: Me da miedo que salga un monstruo y me coma.

COMISARIO: Si ve que es un miedoso.

CANTINERO: Tómese una pastillita para los nervios, yo me tomo una cada dos horas y vea como me mantengo.

BANQUERO: Borracho y llevado del diablo.

VIEJO: ¿Por qué no viene uno de ustedes y lo abre?

COMISARIO: Nosotros no perdemos el tiempo en cosas insignificantes.

CANTINERO: Espere yo me tomo un trago y me armo de valor.

BANQUERO: Estos borrachitos nunca miden el peligro.

EL CANTINERO SE TOMA UN TRAGO Y ABRE EL BAÚL.

CANTINERO: Aquí no hay nada de valor, solo muñecos de trapo, viejos y sucios.

LOS PERSONAJES SALEN DE ESCENA BURLÁNDOSE DEL VIEJO.

ACTO 2

EL TIO SAM

EL VIEJO SACA DEL BAÚL UN MUÑECO CON FORMA DE GRILLO, ENOJADO LO LANZA HACIA UN LADO. SE ESCUCHA UN QUEJIDO Y EN MEDIO DE UNA POLVOREDA APARECE UN GRILLO.

VIEJO: Que es esto?

GRILLO: No ve que soy un grillo.

VIEJO: Los grillos no son tan grandes y además no hablan.

GRILLO: No hablo sino que canto.

VIEJO: Te pareces mucho al grillo que saqué de este baúl.

GRILLO: Soy el mismo, este baúl tiene tesoros soñados, somos muchos muñecos que al ser lanzados al aire cobramos vida.

VIEJO: Muñecos que cobran vida, ¿quien construyó esta maravilla?

GRILLO: El tío SAM, un soñador, un alquimista y un buhonero.

VIEJO: Que interesante. Espere un momento. Comisario!, Banquero! Cantinero!.

ENTRAN LOS PERSONAJES

COMISARIO: (CON EL ARMA EN LA MANO) ¿Que pasa?

VIEJO: Encontré en el baúl un enorme grillo que habla cantando.

BANQUERO: Dónde está, no veo nada.

VIEJO: Pero si lo estoy viendo. (SEÑALA AL GRILLO, LO TOCA, LO CARGA)

CANTINERO: No veo nada, para mi que este viejo está fumando cosas raras.

VIEJO: Pero si lo estoy tocando.

COMISARIO: Le está afectando el calor del desierto.

CANTINERO: Pobre viejo, ese esta peor que yo, viendo espejismos.

BANQUERO: Tome le doy esta plata y se compra algo para comer. Cuidado se la gasta en sustancias peligrosas.

COMISARIO: No nos moleste mas.

BANQUERO: Somos personas muy ocupadas.

CANTINERO: A mi me vuelve a llamar pero si tiene trago para tomar.

VIEJO: Me estoy volviendo loco.

GRILLO: Tranquilo viejo, solamente existimos en el corazón de aquella persona que tenga gran imaginación.

VIEJO: Maravilloso. Dices que al lanzar los muñecos al aire, cobran vida?

GRILLO: Si.

VIEJO; Entonces hay que lanzarlos a todos.

ACTO 3

LA GUERRA

EL VIEJO LANZA DOS MUÑECOS CON FORMA DE INDIOS A AMBOS LADOS DEL ESCENARIO. APARECEN DOS INDIOS REPRESENTADOS POR ACTORES EN ZANCOS. EL GRILLO CORRE ASUSTADO POR TODAS PARTES.

VIEJO: Quienes Son esos gigantes?

GRILLO: El gran jefe indio sol, su tribu le gusta el calor, por eso adoran al sol.

INDIO SOL: Hao..Pescao...Asolao...Pinchao.

GRILLO: El gran jefe indio luna, su tribu ama el anochecer, por eso adoran la luna.

INDIO LUNA: Hao...Tocao...Lunao...Embobao.

GRILLO: Siempre viven discutiendo y peleando.

INDIO SOL: Sol...col...bemol...parasol.

INDIO LUNA: Luna..tuna..cuna..una.

LOS INDIOS SE RETIRAN.

VIEJO: los hemos derrotado.

GRILLO: No se ponga tan contento han declarado la guerra, se fueron por las armas.

VIEJO: Una guerra de verdad?

GRILLO: Si.

VIEJO: Entonces me voy a desmayar. (SE DESMAYA)

GRILLO: No se puede desmayar, tenemos un problema.

VIEJO: Me desmayo cuando me da la gana.

GRILLO: Que no se desmaye le dije.

EL GRILLO Y EL VIEJO COMIENZAN A DISCUTIR.

COMISARIO: ¡Silencio!.

VIEJO: Señor Comisario, tenemos que detener la guerra.

COMISARIO: Llame al Llanero solitario, o a Pecos Bill pero dejen de gritar.,

BANQUERO: Necesitamos silencio.

CANTINERO: No fume tanta porquería viejo, eso hace daño. (ALZANDO LA BOTELLA DE LICOR) salud.

VIEJO: Que vamos a hacer?

GRILLO: El tío SAM creo a Cody, un gran pistolero con dos bananos por pistolas y un caballo especial.

VIEJO: Dos bananos por pistolas?, entonces no es un pistolero sino un bananero, además los bananos no disparan, no tiene balas.

GRILLO: Con la imaginación se pueden hacer mil cosas.

SE ESCUCHAN TAMBORES LEJANOS. ENTRAN LOS INDIOS .

INDIO LUNA: Luna lunera cascabelera, ojos azules boca morena.

INDIO SOL: Sol solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana.

LOS DOS INDIOS AVANZAN. EL GRILLO SE LANZA POR EL MUÑECO DE CODY. APARECE CODY.

ACTO 4

CODY VS EL VAMPIRO NEGRO

VIEJO: Menos mal llego el bananero, digo el pistolero.

LOS INDIOS CORREN.

GRILLO: Los indios están en guerra, pronto regresaran y con todo acabaran

CODY: No se preocupen, para eso contamos con mis pistolas mágicas, solo necesito un trago para continuar.

VIEJO: Que?

GRILLO: Lo olvidaba, desde que murió el tío SAM, Cody no ha dejado de beber.

CODY: Donde esta mi trago?.

CANTINERO: Alguien habló de tragos.

VIEJO: Fui yo señor cantinero.

CANTINERO: Donde esta el trago?.

CODY: Eso mismo pregunto yo, dónde está el trago?.

VIEJO: Haciendo estragos.

GRILLO: No puedes tomar Cody, recuerda que cuando tomas te pones de mal genio y pierdes la puntería.

CODY: Por lo menos quiero ver a mi hermoso, musculoso y obediente caballo Floripondio.

VIEJO: (SACANDO DEL BAÚL UN MUÑECO CON FORMA DE VAMPIRO) Este debe ser porque tiene cara de caballo.

(EL VIEJO LANZA EL MUÑECO HACIA UN LADO Y TODO EL ESCENARIO QUEDA A OSCURAS.)

VIEJO: Que pasa, quien apago la luz?

CODY: El vampiro negro.

GRILLO: Pronto aparecerá y nos desnarizorejara.

APARECE EL VAMPIRO NEGRO. SE APODERA DE LAS PISTOLAS DE CODY.

VAMPIRO: CANTANDO Y DANZANDO.

Yo soy el vampiro negro, muy grande y fortachón.

A todo el que me encuentro lo asusto sin temor.

Porque yo soy ¡Huuua!

Soy ¡huuuu!

El vampiro negro.

Mi madre fue una loba, mi padre no lo se.

Mi primo es una momia y mi hermano frankenstein.

Yo nunca tuve amigos, y nunca los tendré.

El ultimo que tenia, ayer lo desterré.

Porque yo soy ¡Huuuuu!

Soy ¡Huuuu!

El vampiro negro.

VAMPIRO: Como canto de hermoso, mi voz es tan dulce como la miel. Así que tu eres el famoso CODY.

CODY: A si es vampiro negro, ahora devuélveme las pistolas.

VAMPIRO: Crees que te tengo miedo. Mira como tiemblo como una gelatina, solo eres un flaco, enano garabato y además tienes cara de zapato.

VIEJO: Que descripción tan precisa.

GRILLO: Parece un retrato hablado.

CODY: Porque me insultas, que es lo que quieres?

VAMPIRO: No será chuparte la sangre, El licor es muy malo para la salud.

CODY: Entonces?

VAMPIRO: Quiero retarlos a un gran duelo.

CODY: No tenemos tiempo para pelear contigo.

VAMPIRO: Entonces no volverán a ver estos bananos.

CODY: A que horas y en donde es el duelo?

VAMPIRO: Si quieren visitarme.

Una pista les daré.

Estoy en el cementerio

En la tumba ciento tres.

GRILLO: A que horas?

VAMPIRO: A las 12 de la noche, la hora de los esqueleto, los espantos, las brujas, los duendes, los fantasmas y mis hermanos los vampiros. Hasta mi mismo me da miedo. Si no vienen son todas unas gallinas (SALE DEL ESCENARIO IMITANDO UNA GALLINA)

VIEJO: Creo que me voy a desmayar.

CODY: El duelo del vampiro vamos aceptar, mi caballo Floripondio es la salvación.

VIEJO: De inmediato lo busco.

CODY-GRILLO: ¡No!

CODY: Quédese quietecito viejito, yo me encargo de eso.

ACTO 5

FLORIPONDIO ENAMORADO

CODY SACA DEL BAÚL UN MUÑECO CON FORMA DE CABALLO, LO LANZA HACIA UN LADO Y APARECE UN CABALLO FLACO Y DESCHAVETADO.

VIEJO: Este es el caballo hermoso, musculoso y maravilloso?

GRILLO: Si este caballo es nuestra salvación estamos perdidos.

CODY: Es cierto, esta muy acabado y deschavetado.

FLORIPONDIO: Hola muchachos, hola querido Cody, como has estado compañero de viajes. Te cuento que soy el caballo mas feliz del oeste, porque me enamore de una yegua tan bonita como las estrellas, ahora veo solo estrellitas, estoy como hipnotizado, hasta creo que estoy soñando y en aire estoy flotando.

VIEJO: Ese caballo está borracho pero de puro amor.

CODY: Floripondio! Cuántas veces te tengo que decir que los caballos no hablan.

FLORIPONDIO: Lo siento Cody, es que muchas veces lo olvido.

CODY: Que no se te vuelva a olvidar.

FLORIPONDIO: No señor.

CODY: Te dije que no hablaras. Caballo loco, no es hora de hacer bromas, debemos evitar la guerra.

FLORIPONDIO: Entonces ¡ahio silver!.

CODY: Que no puedes hablar.

FLORIPONDIO: Entonces me pongo a bailar.

GRILLO: Los caballos tampoco bailan.

FLORIPONDIO: Entonces qué podemos hacer los caballos?

VIEJO: Los caballos pueden relinchar.

FLORIPONDIO: Y como se relincha?

CODY: Si no lo sabes tu nosotros menos.

FLORIPONDIO: Creo que es así... (HACE DIFERENTES SONIDOS)

CODY: No tengo mis pistolas mágicas y mi caballo no es la salvación.

GRILLO: Qué hacemos.

CODY: Un trago para poder pensar.

GRILLO: No Cody, antes empeoraras las cosas.

VIEJO: Vamos que el cementerio está muy lejos.

CODY: Insisto que me debo tomar un trago.

FLORIPONDIO: Si va a cabalgar embriagado, entregue las riendas. Quiero seguir siendo un caballo enamorado y no un burro estrellado.

CODY: Que te calles!

CONMISARIO: Deje el escándalo.

BANQUERO: Es muy tarde para que este cantando y jugando.

CANTINERO: Donde es la rumba, donde es la rumba?.

ACTO 6

LA TUMBA CIENTO TRES.

AL AULLIDO DE LOS LOBOS SE VA ENCENDIENDO LA LUZ DEL ESCENARIO, SE ESCUCHA EL SONAR DE LAS DOCE CAMPANADAS.

CODY: Grillo, estas conmigo?

GRILLO: A tu lado estoy amigo.

CODY: Donde esta el viejito?

VIEJO: Por aquí con mucho miedito.

CODY: Caballo estás con nosotros?

FLORIPONDIO: RELINCHANDO

CODY: Que fue eso tan tenebroso?

FLORIPONDIO. Soy yo que te estoy contestando por relinchos.

CODY: Con tal de no escuchar esos relinchos prefiero que sigas hablando. Quién falta?.

VAMPIRO: Yo..

CODY: Quien es yo?

VAMPIRO: El vampiro negro.

TODOS CORREN

VAMPIRO: Veo que se atrevieron aceptar mi duelo.

CODY: Prepárate a luchar vampiro negro.

VAMPIRO: Huy que miedo. Esperen yo hago una danza macabra y despertaré a todos mis amigos.

EL VAMPIRO NEGRO COMIENZA SU DANZA MACABRA, TODOS SE ALISTAN A LUCHAR, CUANDO FALTA UN PASO PARA EL CONJURO...

VIEJO: Señor Vampiro, señor vampiro!

VAMPIRO: Que pasa?

VIEJO: Usted porque tiene que ser tan malo?

VAMPIRO: Porque en la mayoría de las obras deben haber malos y buenos.

VIEJO: Ah...ya entendí.

EL VAMPIRO COMIENZA DE NUEVO LA DANZA

VIEJO: Señor vampiro, señor vampiro!

VAMPIRO: Que ?

VIEJO: Porque no lo escogieron para ser bueno?

VAMPIRO: Porque en mi corazón no hay amor, además tampoco di el casting.

VIEJO: Ah...ya entendí.

EL VAMPIRO COMIENZA LA DANZA

VIEJO: señor vampiro, señor vampiro.

VAMPIRO: Que?

VIEJO: Porque no llena su corazón con un poquito de amor, la vida le sabrá mejor.

VAMPIRO: Ya basta, renuncio. Me voy de esta historia, estos actores tan malos no dejan trabajar.

Entrego estos estúpidos bananos y me voy, no vuelvo... Renuncio.

SALE EL VAMPIRO PROTESTANDO

GRILLO: Que viejito este, hizo renunciar al malo de la obra

APARECEN LOS INDIOS A CADA LADO DEL ESCENARIO.

INDIO LUNA: Pedazo de sol te destripare como un frijol.

INDIO SOL: Pedazo de luna, te acabare de una.

INDIO LUNA: Mi tribu esta lista.

INDIO SOL: La mía también.

CODY: Un momento, nosotros estamos aquí para detener la guerra.

INDIO LUNA: Quítense de nuestro camino o afronten su destino.

INDIO SOL: No se metan en lo que no les importa.

INDIOS: ¡Prepárense también a luchar!

CODY: Tranquilos amigos todo está controlado, no tengo sino que apuntar y (TODOS SE TAPAN LOS OÍDOS PERO LOS BANANOS NO DISPARAN) Creo que los tengo que cargar (BUSCA LAS BALAS EN SUS BOLSILLOS LE DA AL VIEJO SUS PISTOLAS ESTE DE LOS NERVIOS SE LAS COME Y SOLO LE PASA LAS CÁSCARAS) Porque se comió las pistolas?

VIEJO: Un permiso me desmayo. (SE DESMAYA)

CODY: Todo está perdido, no logre detener la guerra, permiso me retiro a la cantina a seguir tomando.

GRILLO: Espera Cody, en el baúl encontré un viejo pergamino.

CODY: Es el testamento del tío SAM. Nunca lo he leído, miremos que dice.

GRILLO: Todo borroso ven mis ojos. Olvide mis anteojos.

FLORIPONDIO: (COMIENZA A LEER DE UN MANERA ENREDADA Y LENTA)

CODY: (QUITÁNDOLE EL TESTAMENTO) Al momento de morir, quiero dejarles a los habitantes del baúl de los sueños mis mayores tesoros, al grillo le dejo mi hermosa guitarra para que siga cantando.

GRILLO: Gracias tío SAM.

CODY: A floripondio le elabore en mis últimos días una hermosa yegua de la cual estoy seguro que se va a enamorar.

FLORIPONDIO: Estoy viendo estrellas Tío.

CODY: Al vampiro negro, le dejo varias de mis nuevas obras donde hace el papel de bueno, super vampiro lo llamo.

VAMPIRO: (SALIENDO CON UNA CAPA) A luchar por los Vampiros.

CODY: A mi amigo Cody, le dejo mis ganas de vivir, de salir adelante, de superar los problemas y nunca dejarse llevar por las adversidades.

VIEJO: No mijo, con esa herencia y no es capaz de dejar es licor que le esta haciendo tanto daño.

CODY: Tiene razón viejo, con esta herencia tan valiosa, quien no supera los problemas.

INDIO SOL: Basta de tonterías,

INDIO LUNA: Que continué la guerra.

VAMPIRO: (SALIENDO CON LA CAPA) Súper vampiro a luchar contra la guerra.

EL VAMPIRO SE AFERRA DE LA PIERNA DEL INDIO SOL Y ESTE DE UN GOLPE LO MANDA PARA DONDE ESTAN LOS DEMAS.

VAMPIRO: El tío SAM no me dejó algún poder especial?

CODY: Claro, aquí dice que te dejó dos remolachas mágicas.

FLORIPONDIO: Perdonen, me encantan las remolachas y tenía mucha hambre.

TODOS: No.

INDIO SOL: Esta guerra no la detiene nadie.

INDIO LUNA: Hay razones suficientes para pelear.

CODY: A la tribu del indio sol le dejó el sol de mis ilusiones y a la tribu indio luna le dejó la luna de mis sentimientos, no deben pelear, el sol y la luna siempre se han amado.

INDIO LUNA: La tribu del indio luna

INDIO SOL: Y la tribu del indio sol.

INDIOS: ¡Declaramos el tratado de paz!

TODOS CELEBRAN BAILANDO Y CANTANDO.

EL VIEJO LLORA EN UN RINCÓN.

CODY: Que le pasa viejo, porque está triste?.

VIEJO: El tío SAM no me dejó nada en el testamento.

CODY: Está equivocado viejo. Al final del testamento dice: llegará un hombre de gran corazón que encontrará este baúl en el desierto, lo cargará por kilómetros y volverá a soñar. A ese hombre le dejó lo más valioso que tengo, el baúl de mis sueños.

VIEJO: Bien.

TODOS CELEBRAN. APARECE EL CANTINERO CON UNA CAJA DE LICOR.

CANTINERO: Me uno a la celebración.

CODY: Lo siento señor, esta es una fiesta zanahoria.

CANTINERO: Entonces adiós pues.

CONTINUA LA CELEBRACIÓN.

EL TIO SAM CIERRA EL BAÚL

TANTOS AMIGOS QUE NO OLVIDARÉ,
EN EMOCIONES QUE NO SE HAN BORRADO,
AQUÍ EN MI MENTE YO LOS LLEVARÉ
Y NUNCA LOS OLVIDARE

FIN

Fecha: 20.21.22 de Junio

Lugar: Sede Momo

Hora: 10:00-3:00

Se logra establecer una alianza con la **Unidad de Niñez** en su Sede Casa Vida # 1 con la finalidad de llevar a cabo un plan de formación en **ESCNNA**, permitiendo a los chicos del semillero ser conocedores de esta temática en la ciudad, a través de un plan de trabajo ofrecido por ellos. Todo esto enmarcado bajo una mirada de propuesta pedagógica desde el arte y que dichas estrategias sean prácticas para un aporte a la transformación social sostenida por una creación metodológica dando como resultado una puesta en escena.

Como una de las fortalezas visionadas en esta propuesta de participación, es que el mensaje es construido por adolescentes para adolescentes, se realiza un ejercicio que refleja claramente un alto nivel de empoderamiento y apropiación por parte de los jóvenes multiplicadores, además de estos logros en competencias sociales, se fortalecen las destrezas técnicas al diseñar la puesta creativa de ciudad, se fortalece el liderazgo, apropiación del conocimiento, movilización social, cuestionamiento social; todo esto visto analógicamente como una semilla a mediano y largo plazo; además de una gran incidencia política. El proceso de formación se dividió en dos partes:

Teórica

Tipologías ESCNNA

Rutas de atención y denuncias

Relación entre comunicación-arte

Práctica

Se realiza todo un encuentro de diseño y propuesta artística planeando la manera de articular ambos procesos para diferentes tomas de ciudad. Se crean nuevos cuadros artísticos de corta duración, consignas y canciones que incluyen instrumentos.

2.6 Diagrama de conceptos:

Laboratorio

Experimentar, explorar.

Semillero

Lugar de siembra donde aparece la vida

Red

Unión de la diversidad, intercambio, conexión. Un conjunto de información que se mueve por medio de conexiones. Trabajo cooperativo. Alianzas. Construcción Colectiva. A partir de la diferencia encontrar puntos comunes. Algo que sirve para encerrar cosas importantes. Con lo que se atrapa a los peces.

Cuerpo

El todo. Cultivarlo como fuerza expresiva y ruta de poder. Conciencia y manejo de él. Es con lo que nos podemos mover. Es un objeto que ocupa un lugar en el espacio. Es la propiedad de cada persona. Son los huesos que se mueven. Es de lo que dependemos para vivir. Sirve para hacer de todo.

Experiencia

Lo que me pasa

Es el apoyo y la base de la construcción

Territorio

Un indeterminado donde el ser humano construye desde la diversidad su mirada. Es un espacio de convivencia, de conexión con el otro. Es la casa de todos. El sitio de uno. Es donde vivimos. Es su propiedad. Los gatos marcan su territorio para tener una parte de ellos en el lugar.

Es el refugio, lo que le pertenece. La casa de la cultura es el territorio de todos. Es el lugar donde habitan personas o animales.

Pedagogía

Enseñanza. Construcción y fortalecimiento del Yo hacia una participación ciudadana.

Luz

Cuando se prende la luz, dan cosquillitas, nervios, mariposas, pena y mareo.

Es el instrumento con el que el actor se refleja y se potencia para representar cosas sorprendentes

Lo político

La gobernación una democracia construida por muchas personas. Lo corrupto. Restar.

Corrupción. Es como de los años anteriores, sobrepasado, las cosas de la presidencia. Es un político que manda la ciudad.

El público

Es el impulso para seguir haciendo lo que uno hace. Es a quien quiero satisfacer cuando estoy en el escenario. Son los que ven a los niños cantar, bailar y actuar. Es el que critica si uno lo hizo bien o mal. Son las personas que se sientan a ver las emociones de los que están actuando. Los que aplauden

Miedo

Eso que me da cuando veo al público.

Escenario

Donde uno se siente libre de hacer algo. Donde uno actúa, canta, expresa los sentimientos por medio del arte. Donde uno hace sus movimientos uno se expresa y tiene la libertad de presentarse. El lugar donde la magia sucede, donde podemos mostrar nuestro talentos y emociones. También sirve para los músicos.

Ciudad

Donde está mucha gente.

Impactos

4.1 Impactos cuantitativos

Red	Entidad	Beneficiarios		Inversión	Cobertura Comunas	Equipamientos
		Meta	Sept.			
Red de Creación Escénica	Corporación Artística la Polilla	45	44	\$90.831.833	16, 14 y 60	Casa de la Cultura El Poblado Coproación La Polilla (Semillero) Paque Biblioteca San CrsitÓbal
	Corporación artística teatral oficina Central de Los Sueños	45	45	\$107.274.167	10	Corporación Oficina Central de los Sueños
	Corporación artística ,cultural, educativa y ecológica Renovación	45	45	\$107.274.167	5 y 6.	Sede la Corporación Educativa, Artística, Cultural y Ecológica Renovación (semillero) Casa de la Cultura del Pedregal Teatro al aAire Libre de Pedregal
	Corporación Teatro Popular de Medellín	45	44	\$90.831.833	10 y 15.	Sede de la Corporación Teatro Popular de Medellín (Semillero) Sede de la Corporación Teatro Popular de Medellín- Teatro Elemental (Semillero) Parque Biblioteca Guayabal
	Corporación cultural para el desarrollo Arlequín y Los Juglares.	45	45	\$92.465.166	8 y 10 .	Junta de Acción comunal Trece de Noviembre Corporación para el Desarrollo Arlequín y Los Juglares (Semillero) Corporación para el Desarrollo Arlequín y Los Juglares (Semillero) Uva de la Libertad
	Fundación Circo Medellín.	45	45	\$90.831.833	11, 16 y 80	Casa de la Cultura de Los Colores Corregimiento de San Antonio de Prado-sector El Limonar- Intitución Educativa La Ventanita
	Corporación Momo Escuela de Arte.	45	45	\$90.831.833	1, 3 y 10	Sede Social-Manrique la Honda Coproación Escuela de Arte Momo Uva la Alegría Coproación Escuela de Arte Momo (Semillero)
	Corporación artística cultural ecológica Deambulantes	45	45	\$90.831.833	4, 6 y 10	Sede Social de Campo Valdes Comuna 4 Parque Biblioteca la Quintana Corporación Deambulantes (Semillero)
	Corporación cultural y artística Ziruma	45	45	\$90.831.833	8, 9 y 90	Sede de la Corporación Artística Ziruma (Semillero) Casa de la Cultura Ávila Biblioteca Santa Elena
	Corporación Teatro la Hora 25	45	45	\$90.831.833	12 y 13	Corporación Teatro La Hora 25
	Corporación Imagineros artística	45	45	\$90.831.833	1 y 3.	Corporación Artística Imagineros (semillero) Casa de la Cultura de Manrique
	Corporación Casa Arte	45	45	\$90.831.833	70	Corregimiento Altavista-Sector Nuevo Amanecer- Sede del colegio Débora Arango Corregimiento Altavista-Sector Aguas frías - Sede Social Corregimiento de Altavista- Parte Central- (Semillero)
	Total	540	538	\$1.124.500.000		
Red de Danza	Universidad de Antioquia	120	120	\$124.900.000		Casa de la Cultura de Pedregal Parque Biblioteca del 12 de Octubre Fundación Golondrinas Parque Biblioteca Guayabal Parque Biblioteca de Belén
	Corporación Muevelopayá	60	60	\$154.300.000		Villa Danza Uva Sol de Oriente
	Corporación Afrocolombiana Sankofa	120	122	\$124.900.000		Casa d ela Integración Afrocolombiana Sede Social mirardor de Calazans Parque Biblioteca San Cristobal Biblioteca Santa Elena
	Ballet Folklorico de Antioquia	80	83	\$124.900.000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 60, 70, 80, 90	Casa de la Cultura de Popular Sede social San javier la Loma Sede Social de Bartio Trinidad(Barrio Antioquia) Sede Social -Corregimiento Altavista
	Corporación Balcón de los Artistas	100	120	\$124.900.000		Casa de la Cultura de Manrique Parque Biblioteca La Ladera Buen cominezo de Calazania Casa de la Cultura Los Alcazares Casa de la Cultura El Poblado
	Corporación Dancística Matices	100	107	\$174.900.000		Parque Biblioteca la Quintana Coporación Superarse Casa de la Cultura Ávila Casa de la Cultura Los Colores Parque Biblioteca San Javier
	Total	580	612	\$828.800.000		

4.2 Experiencia en la red ³

La Polilla

La historia que se puede rescatar de este grupo es su proceso como "colectivo". Desde sus primeras clases en Santa María de los Ángeles, han buscado la manera de continuar formándose con el docente, independiente de la ubicación del laboratorio. Los participantes se desplazan desde diferentes lugares, muchas veces se quedan ensayando después del tiempo definido y aunque es un grupo pequeño es bastante comprometido.

Circo Medellín

David es un joven con discapacidades físicas y cognitivas, tiene problemas de lenguaje. Sueña con ser artista y por eso llegó a Circo Medellín, desde hace más de un año, entrena con el semillero de la Red y actualmente hace parte del equipo base que se presenta los domingos, lo que lo hace sentir muy orgulloso; en este momento se está preparando para un nuevo número que espera mostrar este domingo. De acuerdo con su testimonio, su misión en la vida es ser artista, por eso, para él, el circo representa todas las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida que lo satisfaga y en que pueda aportar desde la diferencia. En este espacio David ha encontrado además amigos y la posibilidad de establecer relaciones con otros jóvenes (tiene 28 años)

Circo Momo

Eliana Alvarez- llegó hace 3 años la traían desde un centro del ICBF, empezó a notar abusos, maltratos, allá, llegó menor de edad, y desde aquí se le ayudó a hacer la demanda. Ella misma decidió irse para el ICBF porque su familia no era muy acertiva. Ahora tiene 20 años, está en el ITM agarró la técnica. No se quiso quedar en su historia, hizo una técnica en el Sena, ahora es monitora y docente aquí. Se ha formado aquí y la sentimos como parte del equipo creativo.

Ziruma

Este es un laboratorio que está hace tres años en este equipamiento, los participantes todos hablan muy bien del proceso y de lo que para cada uno significa en su vida personal y escolar.

Uno de los niños, Miguel Ángel, es muy cercano a Ziruma, hablaba de la importancia para el de volverse actor porque en su familia todos han sido actores o han tenido contacto con las artes. Está muy emocionado con el reto familiar y personal que esto le plantea.

Nicolás de 9 años ha venido a la Red desde hace ya más de un año, siempre viene con su mamá Lilith, la participación de ella en el grupo ha fortalecido y potenciado las clases. Ella es líder y ayuda en la metodología de las sesiones.

TPM

Anaís es transexual, y con ella se viene dando un proceso muy interesante en términos de su seguridad y confianza en sí misma. Constantemente se mira al espejo y al principio era bastante reservada e incluso retraída del grupo. Ahora se ve más segura, usa mucho menos el espejo y participa de forma espontánea en los ejercicios. Resalto este caso, porque no es habitual que un grupo de adultos mayores acoja de forma natural a una persona con orientaciones sexuales diversas. Así mismo en

³ Tomado textualmente de las respuestas ofrecidas por cada grupo en el formulario enviado.

muchos casos, cuando hay otros jóvenes con orientaciones más tradicionales, se dan situaciones de burla; no es el caso de este grupo, que se destaca por el respeto y la alegría.

Renovación

Carolina Flores era demasiado introvertida, no confiaba en las persona no se relacionaba casi y ahora es muy distinta.

Oficina Central de los sueños

El niño que vino a traer a su hermana que tiene discapacidad, y que se ha quedado e integrado absolutamente al grupo. El borra cualquier barrera de incapacidad o diferencia.

Todos lo quieren y lo cuidan y él hace lo mismo con cada uno.

Arlequín y los juglares

Una de las niñas del taller ha tenido una experiencia traumática de violencia. Según nos cuenta la mamá, desde que viene a clase los sábados ha estado menos retraída y parece que está superando los traumas.

Hallazgos y propuestas desde PUENTE

- La Red de Creación de Artes escénicas ha sido un proceso que está en constante construcción a partir de las experiencia y de la reflexión colectiva de conceptos y hechos y la discusión para llegar a acuerdos comunes entre sus actores. Su estructura metodológica al 2017 plantea que cada uno de las entidades asociadas trabaja con tres grupos en comunidades distintas, dos laboratorios y un semillero.

Sería importante pensar una estrategia de vinculación de los procesos de los semilleros con los laboratorios y viceversa de cada entidad. Algunas de las entidades lo hacen de una manera muy espontánea y llevan participantes del semillero a que apoyen a los laboratorios en lo que ellos tienen más experiencia.

Se podría pensar en varias estrategias de conexión entre los grupos, como se invitados a algunas de las sesiones, hacer una charla en la que los participantes del laboratorio cuenten el proceso, o que preparen una clase en la que trabajen juntos, presentarse frente al otro y trabajar el concepto de ser público, incentivar una mirada crítica y constructiva de los procesos de los que ellos hacen parte.

- Comités pedagógicos de Red y micro comités: Los comités pedagógicos que suceden cada mes y que son liderados por la consultora, ayudan a cuestionar al equipo de coordinadores de las entidades por el quehacer escénico de creación y formativo. Con estas discusiones y a partir de estos encuentros se puede fortalecer más fácilmente el concepto de Red. Invitando a que las entidades también propongan metodologías para la construcción de Red a partir de sus fortalezas y debilidades.

Los micro comités, son espacios ideales y necesarios para un proyecto que todo el tiempo se encuentra en el hacer. Es importante destinar espacios para la reflexión, para detenerse en el camino y para tener tiempo de retroceder, cambiar de dirección, mejorar, potenciar y evidenciar lo que está pasando.

Es un espacio necesario para el engranaje de las entidades con el proyecto, con su contexto, con la ciudad y con los artistas formadores con los que trabajan. Sin este espacio, se corre el riesgo de dejar como ruedas sueltas a los artistas formadores sobre un proyecto que no se comunica.

- La estrategia del semillero es acertada en tanto que favorece las entidades y así el sector se fortalece y eso luego se ve traducido en la ciudad tienden a convertirse en hijos de las alianzas RED y Entidad, impactando positivamente en el sector al fortalecer, y incentivar autonomía de los grupos. Es importante acompañar estos procesos siempre desde la particularidad que cada uno de los grupos demanda. Los semilleros funcionan como cunas de ideas, grupos y actores y actrices que luego buscan en las artes escénicas otros alcances expresivos.
- Se puede ver una marcada diferencia entre aquellas entidades que se enfocan más hacia el trabajo social y las que se enfocan más hacia técnica escénica. Es difícil ponerlas a conversar y realizar un ejercicio equilibrado.
- Una de las fortalezas de la Red es la diversidad de las propuestas que la consolidan, cada una de ellas tiene énfasis de trabajo en diferentes aspectos. Algunos son técnicos, otros académicos, otros están interesados en procesos sociales. Estos énfasis podrían ponerse sobre la mesa y tejer a partir de estas fortalezas el concepto de RED. Así también entender al otro con el que trabajamos y con el que se comparte un proyecto.
- La Red de creación escénica es un Red integral, en ella se reúne el trabajo del cuerpo, el texto, la música y el movimiento. Nos parece fundamental que todos los participantes de las otras redes tuvieran una aproximación sensible como se hace a partir de la Red de Creación escénica. Por esto pensamos que una Red de experimentación sensible (como proyecto de integración de las artes) podría responder coherentemente a lo que se plantea en las propuestas del trabajo con las comunidades.
- En varias ocasiones, las entidades trabajan con sus laboratorios en equipamientos cercanos a la sede. Esto a nivel metodológico influye muy positivamente en el resultado del laboratorio. Es el caso de Renovación y la Casa de la Cultura de Pedregal. Ellos además de compartir el proyecto de las redes, comparten también un territorio, se conocen desde antes y su trabajo se integra mejor.
- La Red de Creación Escénica, es una Red que ha escuchado a sus comunidades, y ha defendido con argumentos muchos de sus procesos, es por esto que han podido trascender las barreras que desde lo contractual limitan en términos de edad de la población beneficiada, cantidad de personas en cada laboratorio, otros territorios, etc. Es importante que como Red se mantengan fuertes para seguir planteando este tipo de discusiones que inciden directamente las políticas culturales de la ciudad y contribuyen a su desarrollo integral desde la mirada de la inclusión y del ejercicio ciudadano
- la Red no solo forma niños y jóvenes, es también “una escuela” para las organizaciones del sector, que han aprendido a presentar informes, generar presupuestos, presentar cuentas, dialogar con múltiples interlocutores. Pero al mismo tiempo también han visto decrecer el proceso: el presupuesto cada vez es menor, las exigencias mayores, las posibilidades de desarrollar el trabajo más complejas y por tanto, la incidencia en el territorio menor; además, el equipo al interior de la Secretaría ha crecido poco, a pesar de que las demandas y las actividades aumentan día y día.

- Proponemos hacer un documental que visibiliza los procesos de la Red, una especie de sistematización documentada, no a manera de informe sino de producto audiovisual que sirva a su vez para recoger y para difundir la información de la Red.