

ESCUELA ARTISTICA INTEGRAL

COLOMBIA, MEDELLÍN, 2022

Canchimalos
Opción de Vida **EN EL ARTE**

Escuela **A**rtística **I**ntegral
Canchimalos

JUGARTE: MEMORIA Y COMUNIDAD

Jugarte, tiene como propósito potenciar el sentido de comunidad, la perspectiva de territorio y la apropiación de memorias lúdicas, desde la experiencia lúdica y artística en los entornos y los procesos formativos de la Escuela Artística Integral Canchimalos.

Tanto en los laboratorios de formación artística, formación a formadores, como en las acciones complementarias, se ha venido conjugando la experiencia lúdica y la artística en cada una de las prácticas, pasando por espacios de exploración, reflexión e intercambio, que han permitido avanzar en un reconocimiento de la colectividad que nos convocamos en torno a Canchimalos, la manera cómo se va entrecruzando las comprensiones territoriales que tenemos, y la manera como estas búsquedas han ido tomando algunas formas en ejercicios creativos.

TOMAS DE JUEGO

Disposición espacio temporal de juegos y juguetes en el espacio público, que invitan a disfrutar desde las posibilidades lúdicas del ser humano.

LABORATORIO FORMACION A FORMADORES

Creación desde la memoria y el juego como una manifestación de la libertad del individuo y del las comunidades

LABORATORIO DE DANZA

(Infantil, jóvenes y adultos)

Creación a través de la pre-danza, la lúdica y danza. Danzas que son juegos. Del juego, al movimiento y la fiesta

MEMORIA JUEGO Y CREACIÓN

LABORATORIO DE TEATRO

Estimulación y expansión de la capacidad creativa, para construir en el proceso, dejándole al teatro la labor de hacernos más humanos enfrentándonos a nuestras verdades.

LABORATORIO COMPLEMENTARIO FAMILIAS

Encuentros con cuidadores, acudientes y adultos relacionados con los procesos formativos, para experimentar y compartir en torno a la lúdica, el arte y la cultura

LABORATORIO DE ARTES INTEGRADAS

Construcción de las memorias lúdicas de niños y niñas a través de las artes integradas.

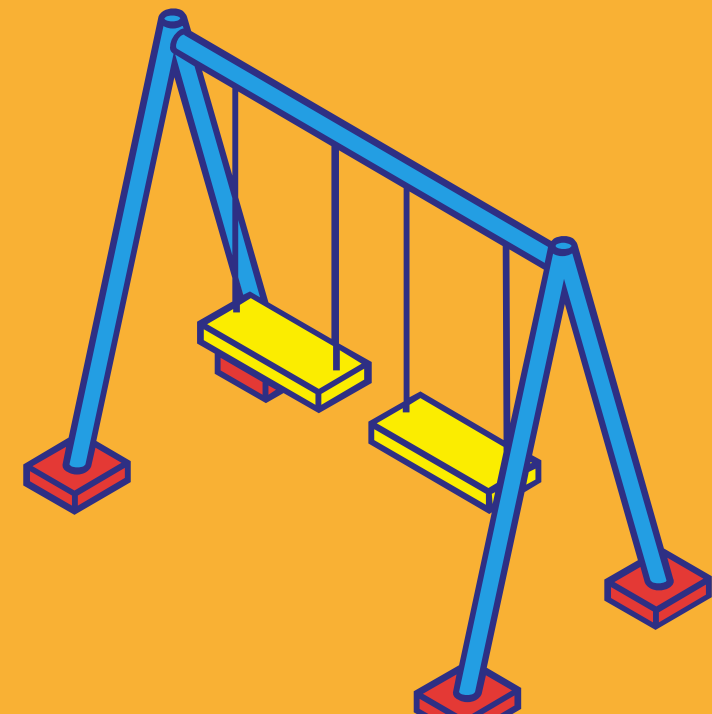
LUGARES DE LA MEMORIA

LABORATORIO FORMACIÓN A FORMADORES

FACILITADORA GLORIA ISABEL MARTINEZ

- El columpio doble.
- La reja y los patines.
- Los tubos gigantes donde jugabamos al rescate, cuando cambiaron el alcantarillado en el barrio.
- El anden por donde hacia equilibrio y el carro de rodillos
- Los planchones abandonados.
- El mar en vacaciones.
- El potrero con alambres de puas.
- Un policia sin pintar.
- El primer avión en el que me monté.
- El desfile de mitos y leyendas..
- El alambrado y las gallinas
- La mesa de vidrio de mi abuela.
- Los huecos en en el patio

TOMA DE JUEGOS

"Lugar de encuentro e intercambio intergeneracional a través de dispositivos de juego y juguetes, donde se activan las memorias lúdicas.

El espacio de juego convocado, Cumple con una función socio-cultural posibilitando el disfrute y goce vivenciados".
laboratorio FF

"Es donde todos juegan como si fueran amigos".

Emiliano Jaramillo 8 años

TOMA DE JUEGOS

LAB FF GLORIA ISABEL MARTINEZ

ESPACIO DE JUEGOS Y JUGUETES

DISPOSICIÓN HORIZONTAL DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS.

2

3

PARTICIPACIÓN LIBRE

INTERGENERACIONALIDAD

5

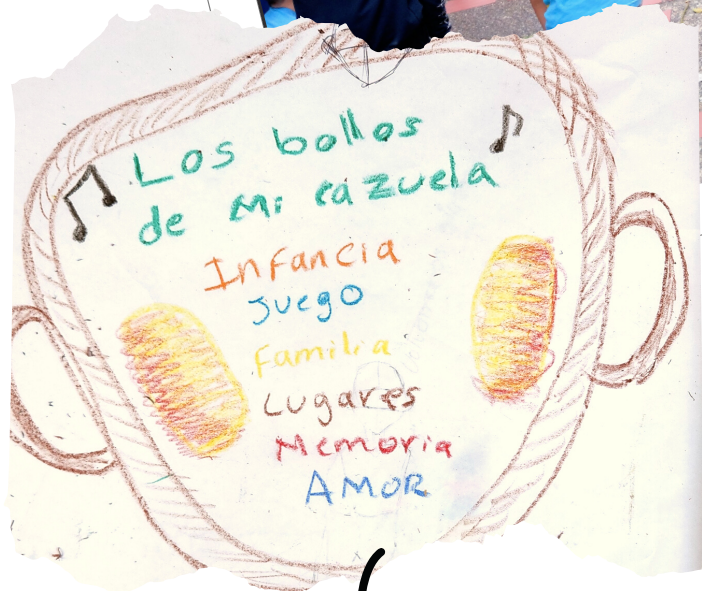
CONOCIMIENTOS PREVIOS

6 INTERCAMBIO DE SABERES

6

8 RECONOCIMIENTO DE NUESTRO SER LÚDICO

8

9 ATMOSFERA SEGURA

9

10

10 INTENCIÓN DE DISFRUTE Y GOZO

11 PERMISO DE JUGAR

11

7 OPORTUNIDAD DE ENCUENTRO

7

LABORATORIO FORMACIÓN A FORMADORES

"creación desde la memoria y el juego es una de las acciones que más exige libertad, para encontrar en las manifestaciones sensibles de las comunidades y las personas nuevas formas de construir tejido social y entornos lúdicos aportantes a la paz.

El diálogo entre campos de saberes pone especial atención a las conexiones que se presentan entre la memoria, el juego y la creación".Gloria Isabel Martinez

PARTICIPARON EN ESTE LABORATORIO

La poetica cotidiana.

El lector de calles

La chica que se dormía en el techo.

Una profesora que disfruta el aroma de café, aunque no toma café.

La mujer que le gusta el rayo de luz en su cuarto oscuro.

La joven que disfruta el viento cuando la despeina.

La lluvia y todo lo que se desata cuando llueve.

La actriz que le gusta el amor, aunque le rompan el corazón.

La mujer que le gusta cuando el sol entra por la ventana y la despierta.

La bailarina que le gusta bañarse con agua hirviendo.

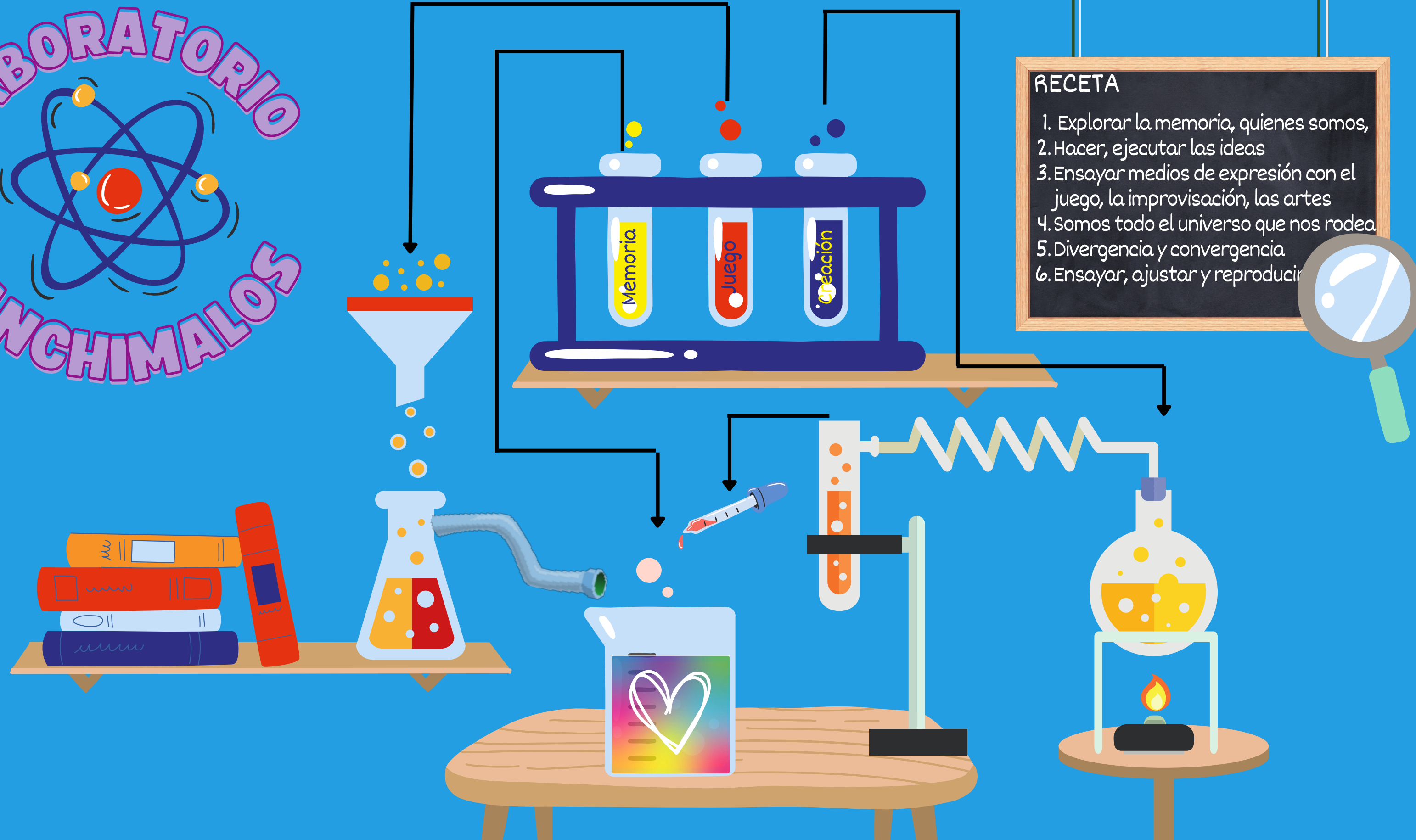
El hombre que le gusta subir la montaña, encontrar la cascada helada y sentir como cae el agua en su cuerpo.

El padre que le gusta ver sonreír a su hijo.

La madre que le gusta la voz de su hija que esta lejos.

La mujer que le gusta estar en ropa interior por que se siente linda.

LABORATORIO CANCHIMALOS

RECETA

1. Explorar la memoria, quienes somos,
2. Hacer, ejecutar las ideas
3. Ensayar medios de expresión con el juego, la improvisación, las artes
4. Somos todo el universo que nos rodea
5. Divergencia y convergencia.
6. Ensayar, ajustar y reproducir

"Es imposible
crear futuro
sin tener
recuerdos"

Paula Betancur

"Ser consciente
de construir
memoria
colectiva."

LAB FF

"Cuando estás
creando te pones
al desnudo para
los otros" LAB FF

"Había una vez una
niña que fue adulta
y se lanzó al abismo
del juego"

Miriam Páez Villota.

LABORATORIO DE ARTES INTEGRADAS.

"La memoria no es cuestión de edad. Pero ¿qué es la memoria? -Es una persona, -Es una señora (dicen los niños). Para Martín, tiene forma de cuadrado, nos ayuda a pensar (dice Rebeca) y también a jugar (dice Mariangel)... Eso sí, la memoria de Luciano y Jacobo tiene muchos colores.

La memoria es feliz, y a veces triste, por eso en la colcha de retazos, aparecen esos bellos momentos, cuando eran bebés felices y cuando se enfermaban, cuando jugaban y cuando los atropellaban...

En el collage de la memoria, todos están de acuerdo que el señor olvidó se lleve el hambre de los niños que viven en la calle y las cosas malas, y que el hada del recuerdo recupere los juegos, también a papá, mamá y a Canchimalos.

¿Pero cuáles son las memorias que habitan en el cuerpo, en la mente, en el ser de los niños y las niñas? ¿Qué huellas hay?... una mandala mágica y colorida lo develará".
Elvia Patricia Pabón Cartagena

LABORATORIO DE TEATRO.

“¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Cómo conectar la colectividad que queremos ser y usar el teatro para lograrlo?”

El teatro atraviesa la vida de las personas y la transforma, para unirnos”.

"Un proceso está dando saltos poéticos gigantes, un proceso que fue una escuela para formadores como artistas - humanos. Asumiendo los pasos que tuvimos que retroceder, dejándole al teatro la labor de hacernos más humanos, enfrentándonos a nuestras verdades.

Los chicos pisan el semillero y se encuentran con las palabras, no sabes... No sabes respirar, no sabes caminar, no sabes hablar, no sabes saltar... Pero se llenan de ganas de querer volver a nacer en la escena.

El semillero desde el primer día que unió a unos seres desconocidos ya había cumplido su misión, hemos tejido colectividad porque se ha dado fraternidad, confianza, chistes, diferencias, autonomías, porque hacemos el esfuerzo de escucharnos y comprendernos".
Laurin Dayana Daza Sepúlveda y Emerson Samuel Zapata

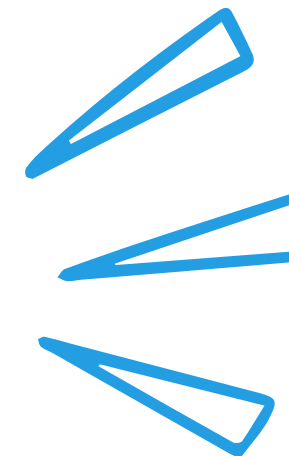
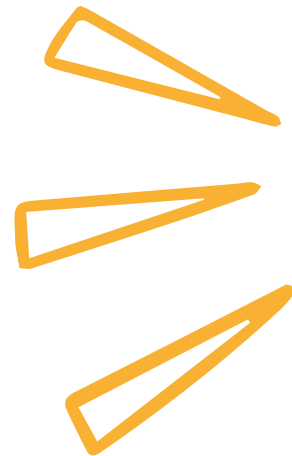

LABORATORIO DE DANZA INFANTIL

"Un lugar de encuentros, donde se desarrollan experiencias de acercamiento a la lúdica tradicional, y la danza, para construir desde la ejecución de la práctica artística, lugares de la memoria que se conecta desde lo afectivo, el goce y lo significativo, ya que el trabajo en aula fue una provocación, para trasladarse a la vida cotidiana, la escuela, la familia y la comunidad que se reúne al rededor de estas prácticas.

Aprender a jugar por el juego mismo, sentirse vital en el espacio que crea, para luego tomarlo, volverlo escénico, y jugar desde otros lugares, memoria de niños felices, de cuerpos que aprenden a moverse , ser ágiles y veloces y empáticos". John Edison Vásquez Medina

LABORATORIO DE DANZA JUVENIL Y ADULTOS

"El proceso es tan serio que da las libertades para improvisar.

Se reflexiona sobre el componente coreográfico e interpretativo de los bailarines, la creación desde los elementos propios de Canchimalos, como el juego, la lúdica, la cultura popular, para llegar finalmente a la estética que se logra en escena".

Juan Carlos Arroyave -

LABORATORIO COMPLEMENTARIO DE FAMILIAS

"Cuidadores, acudientes y adultos relacionados con los procesos formativos, manifestaron gozo y aprecio por el espacio brindando, cada encuentro, metodología desarrollada y contenidos abordados generaron aprendizajes y significaron una valoración del proceso llevado a cabo en Canchimalos. Los talleres representaron un espacio de reflexión y suma al ejercicio de cuidado y crianza que llevan a cabo las y los adultos participantes". Luz Adriana Arias Lasprilla

FACILITADORES DE LA ESCUELA ARTISTICA INTEGRAL

Elvia Patricia Pabón Cartagena – Laboratorio de artes integradas.

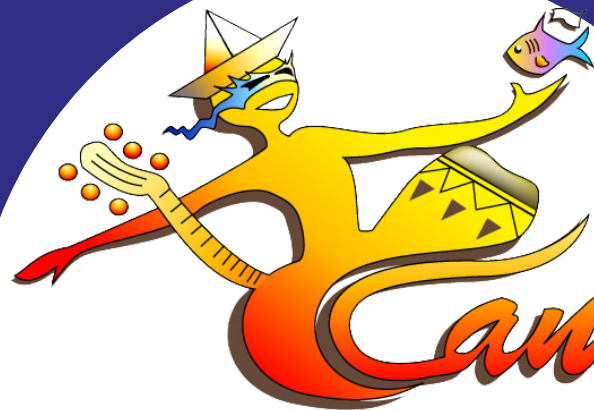
Laurin Dayana Daza Sepúlveda y Emerson Samuel Zapata – Laboratorio Teatro.

Juan Carlos Arroyave – Laboratorio de danza jóvenes y adultos.

John Edison Vásquez Medina – Laboratorio Danza infantil.

Luz Adriana Arias Lasprilla – Laboratorio complementario de familias.

Gloria Isabel Martínez Llano – Laboratorio formación a formadores.

Canchimalos
Opción de Vida **EN EL ARTE**

MINISTERIO DE CULTURA

Escuela Artística Integral
Canchimalos