

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

**Estudio de Caso sobre las concepciones educativas de los Artistas
Formadores de la Red de Creación Escénica de Medellín.**

Autoras:

Laura Andrea Castaño Deossa

Mariana Camila Mira Amaya

Trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al
título de Pedagoga

Asesora:

Diana Alejandra Aguilar Rosero, doctora en Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía

Pregrado en Pedagogía

Medellín, Colombia

2024.

Cita (Castaño Deossa & Mira Amaya, 2024)

Referencia Castaño Deossa, L. A, Mira Amaya, M. C. (2024). *Estudio de Caso sobre las concepciones educativas de los Artistas Formadores de la Red de Creación Escénica de Medellín*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Centro de documentación Educación

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: Jhon Jairo Arboleda Céspedes.

Decano/Director: Wilson Bolívar Buriticá.

Jefe departamento: Marlon Cortés Palomino.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A ti, que con paciencia y sabiduría has guiado mis pasos en este arduo camino, brindándome tu apoyo incondicional y compartiendo tus reflexiones y palabras. Gracias por ser mi faro en los momentos de duda, por cada consejo que ha enriquecido este proyecto y por cada aliento que ha mantenido viva mi determinación. Este trabajo de grado no es solo mío; es una obra conjunta, un testimonio del hermoso viaje que hemos recorrido juntas.

-Laura Andrea Castaño Deossa

A mis padres, y en especial a mi madre, por su apoyo incondicional y amor infinito. Su ejemplo ha sido fuente de inspiración y fortaleza para mí. Gracias por forjar en mí una persona resiliente, capaz de enfrentar y superar los desafíos de la vida. Al esfuerzo y sabiduría de mi padre, que fue vital en este camino. A mis familiares y amigos por acompañarme en esta travesía; sus palabras de aliento han sido fundamentales en los momentos difíciles. A mi asesora, profesores y compañeros por compartir sus conocimientos y guiarme en esta travesía. Gracias por las enseñanzas y experiencias vividas.

A ti, que creíste en mí y me acompañaste en mis momentos de soledad y desesperanza. Gracias por la confianza, el amor y la paciencia.

-Mariana Camila Mira Amaya

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Su apoyo incondicional fue fundamental para llevar a cabo esta investigación, y estamos sinceramente agradecidas por su generosidad y colaboración.

A la Universidad de Antioquia que me permitió reconocer quién era, aceptar quién soy y reflexionar sobre quién seré.

-Laura Andrea Castaño Deossa

A Dios y a mi amada Universidad de Antioquia por ser pilares en mi transformación durante este viaje.

-Mariana Camila Mira Amaya

Contenido

Resumen	8
Abstract	9
Introducción	10
1 Planteamiento del Problema.....	12
2 Estado del Arte	17
3 Objetivos	24
3.1 Objetivo general	24
3.2 Objetivos específicos.....	24
4 Marco Teórico	25
4.1 Referentes Legales	25
4.1.1 Normativa para la dimensión cultural.....	25
4.2 Concepciones educativas de los Artistas Formadores.....	27
4.3 Las Prácticas Artísticas como eje transformador en Medellín.....	29
4.4 Construcción de ciudad como una cuestión educativa de las agendas culturales.	31
5 Metodología	35
6 Resultados	46
6.1 Propuesta educativa de la Red de Creación Escénica	46
6.1.1 Marco de la propuesta educativa.....	47
6.1.2 Componentes educativos de la propuesta	56
6.2 Concepciones educativas de los artistas formadores de la Red de Creación Escénica	67
6.2.1 Significado y función del artista formador	68
6.2.2 Fundamentos pedagógicos	82
6.3 Concepciones educativas de los artistas formadores en relación con la apuesta por la construcción de ciudad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales	103

6.3.1 Relación, arte, cultura y ciudad.....	104
6.3.2 Aporte de los artistas formadores a las apuestas de construcción de ciudad	110
7 Conclusiones	117
8 Recomendaciones.....	119
9 Referencias	121
Anexos.....	126

Lista de tablas

Tabla 1 Ejes Temáticos	18
Tabla 2 Procesos y Laboratorios de Creación Escénica.....	39
Tabla 3 Categorías emergentes.....	44
Tabla 4 Documentos Secretaría de Cultura Ciudadana.....	46
Tabla 5 LOTES de formación	60

Lista de figuras

Figura 1 Organigrama Red de Prácticas Artísticas y Culturales	48
Figura 2 Línea de Tiempo Red de Prácticas Artísticas y Culturales.....	50
Figura 3 Comunas y corregimientos de Medellín	52
Figura 4 Laboratorios de la Red de Creación Escénica	53
Figura 5 Invitación a entidades sin Ánimo de Lucro 2023	57
Figura 6 Laboratorio Dramaturgia Social	66
Figura 7 Laboratorio de Dramaturgia Social	89
Figura 8 Muestra del laboratorio Dramaturgia Social.....	90

Siglas, acrónimos y abreviaturas

CNC	Consejo Nacional de Cultura
EAFIT	Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico
IA	Inteligencia Artificial
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PDCA	Plan Departamental Cultural de Antioquia
PDCM	Plan de Desarrollo Cultural de Medellín
PDMF	Plan de Desarrollo Medellín Futuro
PDPCA	Plan Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia
PNC	Plan Nacional de Cultura
SCC	Secretaría de Cultura Ciudadana
UdeA	Universidad de Antioquia
UNIMINUTO	Corporación Universitaria Minuto de Dios

Resumen

Esta investigación cualitativa-interpretativa analiza, desde una perspectiva educativa las prácticas artísticas y culturales de los artistas formadores de la Red de Creación Escénica de Medellín y su relación con la construcción de la ciudad. Utilizando un estudio de caso intrínseco, se recolectaron datos mediante entrevistas semiestructuradas a 8 artistas formadores y un análisis documental de 5 documentos proporcionados por el programa. Tres categorías de análisis fueron identificadas: la propuesta educativa de la Red de Creación Escénica, las concepciones educativas de los artistas formadores y la relación de estas concepciones con la construcción de ciudad promovida por la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

Los resultados revelan que los artistas formadores consideran el arte como una herramienta esencial para el desarrollo personal y comunitario, facilitando la inclusión social y fomentando la identidad cultural. Las prácticas artísticas y culturales se destacan no solo por su capacidad estética, sino también por su potencial transformador en la educación, permitiendo el empoderamiento ciudadano y el fortalecimiento del tejido social. Se subraya la importancia de integrar el arte en las políticas culturales y educativas para promover una ciudad más inclusiva y participativa, resaltando el papel fundamental de iniciativas como la Red de Creación Escénica en la transformación social y cultural de Medellín.

Palabras clave: Concepciones educativas, prácticas artísticas, construcción de ciudad, artistas formadores, redes de formación.

Abstract

This qualitative-interpretative research analyzes, from an educational perspective, the artistic and cultural practices of the training artists of the Red de Creación Escénica of Medellín and their relationship with city building. Using an intrinsic case study, data were collected through semi-structured interviews with 8 training artists and a documentary analysis of 5 documents provided by the program. Three categories of analysis were identified: the educational proposal of the Red de Creación Escénica, the educational conceptions of the training artists, and the relationship of these conceptions with city building promoted by the Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

The results reveal that the training artists consider art as an essential tool for personal and community development, facilitating social inclusion and fostering cultural identity. Artistic and cultural practices are highlighted not only for their aesthetic value but also for their transformative potential in education, enabling citizen empowerment and the strengthening of the social fabric. The importance of integrating art into cultural and educational policies to promote a more inclusive and participatory city is emphasized, highlighting the fundamental role of initiatives like the Red de Creación Escénica in the social and cultural transformation of Medellín.

Keywords: Educational conceptions, artistic practices, city building, training artists, training networks.

Introducción

La presente investigación, de corte cualitativo-interpretativo, tuvo como objetivo principal analizar las concepciones educativas que tienen los artistas formadores que acompañan los procesos formativos de la Red de Creación Escénica, adscrita a la Secretaría de Cultura Ciudadana de la ciudad de Medellín, mediante un estudio de caso intrínseco, con el fin de aportar a los procesos de construcción de ciudad. La recolección de los datos se realizó a través de entrevistas semiestructuradas aplicadas a 8 artistas formadores de la Red de Creación Escénica y un análisis documental de 5 documentos proporcionados por el programa.

De esta manera, emergieron tres categorías de análisis: la propuesta educativa de la Red de Creación Escénica, las concepciones educativas de los artistas formadores de la Red de Creación Escénica, y las concepciones educativas de los artistas formadores en relación con la apuesta por la construcción de ciudad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

A nivel general, los hallazgos permitieron identificar que los artistas formadores poseen una concepción educativa integral, donde el arte no solo se concibe como un fin estético, sino como un medio para el desarrollo personal y comunitario. Se destacó la importancia de la educación artística como herramienta transformadora que facilita la inclusión social, fomenta la identidad cultural y promueve la cohesión comunitaria.

Además, se evidenció que los artistas formadores ven en la construcción de ciudad una oportunidad para fomentar valores de convivencia, respeto y participación activa en la comunidad. Las prácticas artísticas y culturales se presentan como un espacio propicio para la reflexión crítica y la acción social, donde se potencia el empoderamiento de los ciudadanos y se fortalece el tejido social.

Estos resultados subrayan la relevancia de las políticas culturales y educativas que integren el arte como un eje transversal en los procesos formativos, promoviendo una educación socialmente comprometida. Asimismo, resaltan la necesidad de apoyar y fortalecer iniciativas como la Red de Creación Escénica, que contribuyen significativamente a la construcción de una ciudad más inclusiva y participativa.

En conclusión, esta investigación aporta una comprensión profunda de las concepciones educativas de los artistas formadores y su impacto en la construcción de ciudad, ofreciendo valiosas perspectivas que respondan a las necesidades y aspiraciones de la comunidad.

---

1 Planteamiento del Problema

Actualmente, las prácticas artísticas y culturales, el aparato político y las construcciones sociales se entrelazan en una relación indisoluble. Es por lo que, organizaciones, corporaciones, instituciones y múltiples programas conversan con las entidades territoriales (alcaldías o gobernaciones) para determinar rutas mediadas por prácticas artísticas que contribuyan a la construcción de ciudad.

En 1966 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) posibilitó la consolidación de un discurso político que abogaba por la dimensión cultural como eje primordial para una comunidad, población o país. Sin embargo, en Colombia solo fue hasta la Constitución Política de 1991 que se consagraron los derechos culturales relacionados con el patrimonio, valores, manifestación, identidad y formación cultural para todos los ciudadanos en igualdad de oportunidades, promoviendo la participación ciudadana como punto central para el fortalecimiento de procesos culturales, acorde a las necesidades y demandas expresadas por las comunidades o grupos sociales. De este modo, en busca de promover el desarrollo del sector cultural tanto a nivel territorial como nacional se formula e implementa *El Plan Nacional de Cultura (PNC) 2022 – 2032: Cultura para la protección de la diversidad de la vida y el territorio*; que expresa cómo en concordancia con la Constitución se establece en 1997 la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), la cual fundamenta la protección y preservación del patrimonio, lenguas, costumbres, tradiciones y saberes, generando acciones pertinentes para la organización del sector cultural a través del accionar del Ministerio de Cultura Nacional, entidad gubernamental encargada de reglamentar la visualización y recuperación del patrimonio cultural, con el fin de suscitar la construcción de nuevas realidades en las que se erradiquen los puntos de inflexión social como la violencia y la desigualdad. Por consiguiente, se constituye la cultura como eje estratégico para el desarrollo territorial, lo que conlleva al reconocimiento de la planificación ambiental e identidad propia de las comunidades.

En esta misma línea, el PNC del 2001- 2010 se consideró como una puesta inaugural para la construcción y diseño de políticas públicas culturales, puesto que, hizo un llamado a la democratización y descentralización de la apuesta cultural; estableciendo principios para el desarrollo cultural de las regiones, lo que evidenció la necesidad de planificar estrategias que permitieran analizar lo experiencial en el territorio nacional (Ministerio de Cultura, 2022).

En cuanto al departamento de Antioquia se construyó el Plan Departamental Cultural de Antioquia (PDCA) del 2006-2020, con lo cual se sentaron las bases para el Plan Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia (PDPCA) del 2020 – 2029, por lo que se puede interpretar que dichos planes tienen un objetivo común: la promoción e implementación de estrategias educativas como medio generador de reflexiones colectivas para los actores sociales en correspondencia con la construcción de identidad, vinculación territorial, problemáticas y prácticas culturales.

En esta dirección el PDCA sitúa líneas programáticas que giran en torno al diseño de “programas de formación artística y cultural, así como de formación de públicos, a partir de las alianzas entre las universidades, las casas de la cultura, los diversos establecimientos educativos formales y no formales” (Gobernación de Antioquia, 2006, p. 60) lo cual conlleva a repensar aspectos curriculares, didácticos, educativos y recursos físicos-espaciales que contribuyan a fortalecer las redes organizacionales y todas las áreas de la creación cultural.

En coherencia con lo anterior, el PDPCA establece como objetivo general del programa 1, titulado: Transmisión y diálogo de saberes para el patrimonio cultural, “promover procesos de formación relacionados con el patrimonio cultural vinculando a los actores culturales y a las comunidades en la Implementación de actividades interactivas dirigidas a la conservación y promoción del patrimonio cultural y natural” (Gobernación de Antioquia, 2020, p.13). Todo lo anterior, permite reconocer que la integración de la educación y las reflexiones pedagógicas, están presentes en las prácticas educativas y en la intencionalidad formativa, es decir, la educación ocupa un papel relevante en la materialización de la democratización de la cultura, específicamente del arte y la formación ciudadana. Los procesos educativos se reconocen como el medio más expedito para lograr vincular la cultura y la ciudadanía. Esto justifica la existencia de discursos y concepciones educativas que soportan el accionar de los formadores que hacen parte de estos programas, por lo que es importante adelantar estudios analíticos y reflexivos de la manera como se abordan pedagógicamente estas acciones formativas atravesadas por las prácticas artísticas.

Del mismo modo, en las líneas programáticas se plantea la sistematización y difusión de experiencias en las distintas subregiones de Antioquia, como metodología articuladora para una idónea gestión del conocimiento *en materia de formación, creación, memorias y gestión cultural*, esto con el fin de establecer principios alrededor de la democratización de las prácticas sociales, y

---

reafirmar la creación de los pilares para una educación situada y pertinente que responda a los requerimientos de un contexto específico, teniendo presente la integración de procesos educativos con la construcción cultural, a través del reconocimiento de los saberes propios de una comunidad o población y partiendo del diseño de propuestas de formación para la visualización del saber cultural de las comunidades a todo el territorio antioqueño con ayuda de la vinculación de organizaciones, corporaciones, instituciones y entes gubernamentales.

Otro elemento que se puede interpretar del PDPCA, es que una de las implicaciones políticas más sobresalientes de este plan es la creación de rutas formativas-metodológicas en relación con las prácticas culturales. Esta medida requiere que los gestores culturales participen en procesos de formación para establecer una relación dialógica entre saberes tradicionales y académicos de los espacios formativos. Por lo tanto, la creación de discursos pedagógicos y democratización de la cultura son el resultado de las acciones conjuntas de los formadores, corporaciones y entidades de la administración nacional.

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín (PDCM) 2011-2020, muestra una lectura de experiencias territoriales en relación con el reconocimiento de las prácticas artísticas como medio para el fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos asociados con la creación de prácticas y discursos artísticos, los cuales se constituyen como ejes para la gestión del conocimiento, donde se tiene en cuenta la realidad urbanística del área metropolitana. De modo que, El PDCM es el efecto político, que busca fortalecer el proceso de ejecución entre la política pública nacional, dinámicas institucionales, elementos de las manifestaciones artísticas - culturales de los sujetos a formar y el papel de los sujetos formadores que materializan las normativas en el marco de una construcción de ciudad en Medellín. En conformidad con el objetivo de construir ciudad, la Alcaldía de Medellín y Secretaría de Cultura Ciudadana (SCC) establecieron rutas para promover las prácticas artísticas - culturales como elementos vinculantes entre espacios formativos (formales e informales) y las reconfiguraciones sociales conjuntas desde los elementos estéticos propios de la danza, teatro, audiovisual, música y artes plásticas.

En virtud de propiciar y planificar un proceso de construcción cultural colectiva del país, se integran las normativas, a nivel nacional el artículo 70 de la constitución política y la Ley general de cultura, a nivel departamental a través del PDPCA de 2020 – 2029 y finalmente, a nivel

---

municipal por medio del Plan Cultural de Medellín y el Plan de Desarrollo Medellín Futuro (PDMF) 2020-2023, en los cuales se determinan reconfiguraciones enfocadas en la creación de instrumentos, rutas y estrategias dirigidas a atender a la ciudadanía y sus sectores más vulnerables para avanzar en la inclusión de los diversos actores ciudadanos y así brindar nuevas oportunidades a comunidades que están en situación de riesgo, quienes han encontrado en el arte y la cultura un espacio de socialización, formación, creación y construcción de ciudadanía en sus territorios.

El diseño, creación y utilización de espacios formativos se fundamenta en los artículos 144 y 147 del Decreto Municipal 883 de 2015 a partir del cual se presentan los procesos de formación y de investigación como elementos mediadores para el fortalecimiento cultural y el fomento de las prácticas artísticas en la ciudad. Es por lo que, la transformación cultural va de la mano de la transformación educativa, ya sea en ámbitos formales o informales y así, la SCC implementó la creación de las redes artísticas y culturales a partir del Decreto 2165 del 2019. Además, dichas redes de formación deben desarrollarse de manera conjunta con entidades públicas y privadas.

En este sentido, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales es una iniciativa de la SCC, plasmada en el PDMF del 2020-2023, fundamentada en el Decreto 2165 del 2019 y reglamentada por el Acuerdo 072 de 2013. Tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia, participación social y ciudadana, a partir del desarrollo de la sensibilidad, el pensamiento creativo, la capacidad del reconocimiento del otro y el acercamiento a experiencias estéticas significativas desde el arte y la cultura. (Alcaldía de Medellín, 2023).

Para ello vincula diferentes grupos poblacionales como: la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud, promoviendo espacios de socialización y formación a través las diferentes redes que configuran este programa: la Red de Danza, la Red de Creación Escénica, la Red de Artes Visuales, la Red de Escuelas de Música, la Red de Artes Plásticas y la Red de iniciación artística-Buen Comienzo. Del mismo modo, el programa cuenta con 27 escuelas de música y 11 agrupaciones integradas, 134 laboratorios en las redes de Danzas, Creación Escénica, Audiovisuales y Artes Plásticas y 600 laboratorios creativos que hacen parte de la Red de Iniciación Artística-Buen Comienzo. Por medio de estas redes se busca promover la inclusión social, brindar experiencias culturales significativas y desarrollar habilidades artísticas, fortaleciendo la identidad cultural.

Este mapeo histórico-contextual de las políticas nacionales, agendas departamentales culturales y estrategias municipales, muestra cómo dichas estructuras plantean acciones que dialogan con las apuestas políticas, la ejecución e implementación de agendas culturales en las comunidades y sectores sociales. Lo que suscita un análisis de las concepciones educativas fundamentales que abordan la concordancia del accionar de los formadores con las herramientas teóricas, prácticas o didácticas que utilizan para el intercambio e implementación de los saberes artísticos en los diferentes laboratorios que se configuran desde la Red de Creación Escénica, la cual hace parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, por ello es de suma importancia reflexionar sobre la praxis y las apuestas que dinamizan el hacer cultural.

La ampliación y potencialización tanto de las experiencias formativas o procesos de gestión del saber cultural depende de la formación de un ecosistema artístico situado. Por consiguiente, abordar: elementos políticos, prácticas artísticas y concepciones educativas implica una mirada obligatoria a la vinculación e incidencia de las redes en procesos formativos que están encaminados a la construcción de ciudad, por lo que entender cómo los artistas formadores adscritos a la Red de Creación Escénica conciben la formación en el ámbito de las artes escénicas proporciona una visión más completa de las dinámicas educativas presentes en la comunidad artística local. Siguiendo este hilo argumental surgen los siguientes interrogantes: ¿Los procesos de formación direccionados desde la Red de Creación Escénica se alinean con las prioridades y objetivos establecidos por las entidades culturales locales? ¿Existen tensiones entre las prácticas educativas en el ámbito artístico y las agendas políticas? ¿cómo estas concepciones educativas permean las apuestas de construcción de ciudad? ¿Las estrategias educativas fomentan la creatividad y la formación integral, o están orientadas hacia la reproducción de técnicas artísticas? Estas preguntas son la base para responder a una pregunta general la cual orienta este trabajo investigativo ¿Cuáles son las concepciones educativas de los artistas formadores de la Red de Creación Escénica en el marco de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales encaminada a la construcción de ciudad en Medellín?

En este sentido, se hace necesario analizar la articulación de las implicaciones políticas en las prácticas artísticas, el arte como herramienta para la construcción de ciudad, metodologías y las concepciones educativas de los artistas formadores en las prácticas artísticas.

---

2 Estado del Arte

Se tiene como propósito presentar las diversas contribuciones, avances y producción de conocimiento acerca de la relación entre las prácticas culturales (artísticas) y las concepciones educativas, por lo que el rastreo documental se enfoca en analizar la inclusión de las prácticas educativas en programas y apuestas culturales, rutas metodológicas que estén encaminadas en promover la democratización, el reconocimiento, respaldo y potencialización de las prácticas artísticas como elementos mediadores en procesos formativos. Finalmente, identificar las condiciones establecidas para la circulación e intercambio de expresiones y manifestaciones artísticas en el territorio colombiano.

Para el proceso de búsqueda se recurrió a repositorios institucionales de distintas Universidades a nivel nacional, tales como: Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT), Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), Universidad de Antioquia (UdeA), Universidad Santo Tomás, Universidad de Caldas, Universidad de la Salle, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Incluyendo universidades extranjeras como la Universidad de Barcelona (España), Universidad de Guadalajara (México), Universidad de Granada (España). También se realizó el rastreo en las siguientes bases de datos: Dialnet, Scielo, Redined y Redalyc teniendo como eje central investigaciones y autores que abarcaran dentro de sus estudios las Políticas Públicas, Prácticas Artísticas, Cultura y Educación.

Para la selección de trabajos se estableció un rango de diez años, desde el 2012 al 2022, la cual quedó constituida por siete investigaciones nacionales y cuatro internacionales (España, México) para un total de once fuentes bibliográficas, sustentadas en artículos de revistas científicas y trabajos de investigación a nivel de pregrado, posgrado y doctorado. Documentos que permiten identificar tres ejes temáticos: Implicaciones políticas en la práctica cultural (artística), metodologías y discurso pedagógico en las prácticas artísticas y el arte como herramienta para la construcción de ciudad. La siguiente construcción (**Tabla 1**) es resultado de la revisión de literatura, en la que se consolidan los ejes temáticos anteriormente descritos

Tabla 1*Ejes Temáticos*

Número de artículos	Ejes temáticos	Autores	Países
5	Implicaciones políticas en la práctica artística	Ortiz (2021); Jaramillo (2017); Cano (2021); Pérez (2013)	Colombia y México
4	Estrategias, prácticas o herramientas artísticas para procesos educativos	Ossa y Franco (2019); Muñoz y Muñoz (2022); Collados y Rodrigo (2015) y Segura (2020)	Colombia; España
2	El arte como herramienta para la construcción de ciudad.	García y Suarez (2016); Jiménez, Aguirre y Pimentel (2021) y Alcaldía de Medellín.	Colombia; España

Eje temático 1: Implicaciones políticas en las prácticas artísticas y culturales.

Este eje temático recoge los principales planteamientos de Ortiz (2021); Jaramillo (2017); Cano (2021) y Pérez (2013), quienes abordan las implicaciones políticas en las prácticas culturales (artísticas) desde diferentes enfoques.

Ortiz (2021) realiza una investigación de carácter evaluativo sobre los planes, programas y proyectos en el marco de las políticas públicas de arte y cultura popular callejera durante los gobiernos distritales de Bogotá en el periodo de 2012-2020; donde se plantean acciones normativas para la institucionalización y fortalecimiento de espacios que fomenten las actividades culturales con el objetivo de responder a la necesidades presentadas por las comunidades de artistas, quienes han manifestado exclusión e invisibilizarían en la esfera social y cultural por parte de los entes gubernamentales. Es por ello, que se hace necesario abogar por el reconocimiento de la diversidad de manifestaciones y expresiones para la construcción de una identidad cultural que se ha visto

---

debilitada por acciones centradas en intereses políticos.

Por otro lado, Jaramillo (2017) aborda las relaciones entre formación de capacidades y construcción de capital social y cultural. Así como sus efectos en la transformación social mediante el desarrollo de un estudio de caso de la Corporación Cultural Nuestra Gente, recopilando información en un lapso temporal entre el 2008 y 2015. Su investigación parte de una hipótesis en la que se reconoce que (Jaramillo, 2017. p.9). La incidencia de estos procesos prácticos (culturales) y formativos en la formulación e implementación de políticas públicas es inherente, por esto se hace importante indagar sobre las relaciones e implicaciones en el desarrollo cultural y humano reconociendo que las políticas públicas no sólo propenden por el desarrollo económico, el consumo cultural y el comportamiento humano.

También se trae a colación los planteamientos de Cano (2021) quien realiza una monografía mediante un estudio de caso de la Fundación Casa Tres Patios del municipio de Medellín, que parte de la idea del “arte como una acción política”, de esta manera este trabajo investigativo permite analizar las estrategias implementadas por los artesanos contemporáneos de la fundación, a través de sus trabajos artísticos para contribuir a la consolidación del arte como una pieza fundamental dentro de la política, reconociendo la influencia y el impacto que tiene el arte y las prácticas artísticas contemporáneas en los diferentes escenarios políticos y culturales.

Por último, Pérez (2013) a través de su artículo expone una serie de ideas que permiten establecer una relación entre el arte, la política y sus implicaciones en la producción de subjetividades autónomas, teniendo en cuenta las transformaciones socio-culturales que han ocurrido en los últimos años posibilitado la instauración de nuevas perspectivas estéticas y prácticas artísticas participativas, dando un nuevo significado al arte o lo que la autora llama “nuevo régimen de las artes” (Pérez, 2013, pg.192). Es así como este artículo, permite reconocer el impacto que tiene el arte articulado con la política en los diversos sectores y escenarios, especialmente en el marco sociocultural.

Eje temático 2: Estrategias, prácticas o herramientas artísticas para procesos educativos.

Se retoman los planteamientos de Ossa y Franco (2019); Muñoz y Muñoz (2022); Collados y Montero (2015) y Segura (2020) los cuales abordan las Metodologías y discursos pedagógicos

---

en las prácticas culturales (artísticas). Ossa y Franco (2019) exponen ideas sobre tres aspectos: El modelo educativo en competencias ciudadanas, el saber pedagógico, el sujeto y la cultura política. En este sentido, los autores han identificado dos ideas o aspectos relacionados con el modelo educativo, por un lado: la desarticulación entre la teoría y la práctica, por el otro, la instrumentalización de la pedagogía. Además, se reconoce el saber pedagógico como un elemento fundamental en la formación de competencias ciudadanas, que permite pensar herramientas y estrategias apropiadas para la formación de un sujeto político con pensamiento crítico y diverso.

Muñoz y Muñoz (2022) realizan una sistematización de experiencias, con un enfoque de tipo fenomenológico hermenéutico, la cual tiene como objetivo responder al interrogante: ¿Cómo las experiencias pedagógicas enfocadas en el arte pueden ser constructores de resiliencia? Para el desarrollo de este trabajo han recurrido a diferentes estrategias metodológicas a partir de las cuales se utilizan las artes escénicas, la danza y el teatro, para la adquisición de habilidades y competencias, contribuyendo a la transformación de las realidades de los jóvenes. Es por eso por lo que, las autoras realizan un proceso analítico y reflexivo retomando elementos de “la pedagogía del oprimido” de Freire para abordar “la temática de la resiliencia, pues sus planteamientos están enfocados hacia la liberación de la opresión, hacia el empoderamiento como estrategia de transformación de esas realidades adversas que tienen las poblaciones más vulnerables” (Muñoz y Muñoz, 2022, p.85). Por lo tanto, da cuenta de la incidencia del arte en la formación de estudiantes resilientes, que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a problemáticas socioculturales y educativas (violencia, desigualdad y discriminación).

Por otra parte, Collados y Montero (2015) analizan las prácticas de arte colaborativas y las pedagogías colectivas desde sus retos y sus complejidades. De este modo, los autores traen reflexiones que permiten reconocer la dimensión política, el poder de transformación social y cultural que representan las prácticas de arte colaborativas y las pedagogías colectivas para la ciudadanía desde los espacios públicos brindando herramientas para la construcción de estrategias que le permitan a los diferentes grupos poblacionales, atender a los problemas y necesidades educativas, sociales y/o culturales.

Así mismo, se retoma la propuesta de intervención socioeducativa de Segura (2020) basada en varias metodologías (la mediación artística, el Art Thinking y la pedagogía crítica artística, entre

---

otras), como resultado de un proceso investigativo riguroso que permite determinar que “las herramientas artísticas son óptimas para desarrollar el pensamiento crítico respecto a las construcciones visuales” (Segura, 2020, p.9). Teniendo en cuenta, que dichas construcciones visuales permiten fortalecer algunos elementos, como la identidad, así como lo explica Segura (2020) “La cultura visual construye la identidad de las adolescentes, y es un agente educador mucho más influyente que la escuela y la familia” (p.9). En este sentido, los planteamientos de la autora permiten dar cuenta entre otras cosas, del impacto que tienen los discursos pedagógicos y las herramientas artísticas frente a las prácticas humanas.

Eje temático 3: El arte como herramienta para la construcción de ciudad.

Finalmente, para abordar el eje temático 3 se trae a García y Suarez (2016); Jiménez, Aguirre y Pimentel (2021) y la Alcaldía de Medellín (2019). García y Suarez (2016) realizan un proyecto investigativo desarrollado metodológicamente desde un enfoque crítico social, en el que se implementaron una variedad de instrumentos y técnicas. Dicha investigación contó con la participación de 25 jóvenes con edades entre los 13 y 17 años y 3 adultos con edades comprendidas entre 23 y 57 que hacen parte de la escuela. Los resultados obtenidos permitieron conocer cuáles son los aportes que hace la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris a la construcción de ciudadanía desde el arte y la multiculturalidad en niños y jóvenes del Colegio Ofelia Uribe de Acosta ubicado en la UPZ la Gran Yomasa construyendo reflexiones y discursos a partir de ello.

Posteriormente los autores concluyen en que las dinámicas desarrolladas desde la Escuela como la participación ciudadana, reconocimiento cultural, pedagogía horizontal, toma de decisiones, trabajo de grupo, la prevención al consumo de SPA entre otros, son las que dan un aporte a la construcción de ciudadanía a partir del arte y multiculturalidad (García y Suarez, 2016, p.2).

Puesto que las acciones de la escuela van encaminadas a la atención de problemas, necesidades y a la construcción de identidad y cultura. En este sentido, se reconoce la importancia y/o influencia que tiene el arte y la multiculturalidad en la transformación de prácticas ciudadanas y en el proceso de construcción de ciudad.

Del mismo modo, se traen los planteamientos de Jiménez, Aguirre y Pimentel (2021)

---

quienes a través del apartado “Educación artística y políticas públicas: retos, procesos y perspectivas”. Destacan la importancia que tiene la educación artística como medio para la construcción de ciudadanía y la transformación de prácticas y realidades, entendiendo que:

El arte no es un elemento complementario o ajeno a la ciencia y la tecnología, sino que contribuye a la creación de conocimiento y que, cuando se aborda desde una perspectiva pedagógica y ética pertinente, incide en la transformación del entorno personal, escolar y comunitario, y puede contribuir a fomentar la participación social, la creación de cohesión social y la construcción de ciudadanía” (Jiménez, Aguirre y Pimentel, 2021, p.100).

El arte juega un papel fundamental en la sociedad al igual que la escuela, por lo que articular estos dos elementos a través de la educación artística, permite establecer prácticas artísticas y culturales donde la ciudadanía pueda adquirir un comportamiento cívico que posibilite la convivencia en sociedad, eliminando a su vez acciones de violencia, desigualdad y discriminación.

En esta misma línea, La Alcaldía de Medellín desde la Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín (2019) publicó un artículo en la revista 'Trayectos'. El texto da cuenta de cómo se conciben y promueven las prácticas artísticas desde la red. Además, se evalúan las experiencias e impactos que dejan los laboratorios y procesos formativos en las comunidades y lugares en los que la red se hace presente; Resaltando la importancia del arte y la educación como dos elementos fundamentales para la transformación social. Es así como “se visualiza la Red como un proceso fundamental en la construcción de ciudadanía en una Medellín que cree que el arte es fuente vital de experimentación, diálogo, reflexión y creación” (Red de Artes Plásticas y Visuales de Medellín, p.5, 2019). Se destaca el compromiso de la red con la ciudadanía, puesto que el proyecto le apuesta a la creación de escenarios promuevan el respeto, la memoria, el reconocimiento, la integridad, la participación, la libertad y la sensibilidad, permitiendo que los sujetos se reconozcan a sí mismos, encuentren su camino y tengan un lugar dentro de la sociedad.

La búsqueda realizada desde los diferentes repositorios y bases de datos, arrojó resultados que reflejan cómo las investigaciones y autores indagan sobre el papel de la cultura para alcanzar objetivos que apuestan a la construcción de la ciudad, la formación de subjetividades, la construcción de pensamiento crítico, los procesos de construcción de memoria y la formación

---

ciudadana a través de expresiones y prácticas artísticas, situando el arte como eje central para llevar a cabo procesos educativos que convergen con los objetivos de la agenda legal-normativa en pro del alcance y goce de los derechos culturales. Estos derechos están relacionados con la construcción de identidades y la formación de la vida cultural de las comunidades, lo que da lugar a la gestación de mecanismos estratégicos para las reivindicaciones sociales y comunitarias.

Así mismo las distintas investigaciones presentan principalmente las relaciones políticas públicas-cultura y arte-formación ciudadana, resaltando que la apropiación territorial está íntimamente ligada a los procesos formativos, concatenados, fortalecidos y transformados por los actores que posibilitan la interacción entre la apuesta administrativa del estado (políticas públicas), la agenda de las organizaciones delegadas por entes territoriales, grupos culturales que asumen la ejecución de estrategias comunicativas y relacionales con las comunidades, así como investigadores y quienes hacen parte del campo de saber que reflexiona sobre las prácticas artísticas propuestas como eje central de las líneas programáticas enfocadas en la construcción de ciudad. En este sentido es fundamental observar desde la singularidad como se están llevando a cabo las apuestas educativas y culturales desde los programas de formación artística, partiendo de la mirada de los artistas formadores puesto que son los encargados de dirigir estos procesos. De ahí el interés de este trabajo.

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Analizar las concepciones educativas que tienen los artistas formadores que acompañan los procesos formativos de la Red de Creación Escénica mediante un estudio de caso intrínseco aportando a la construcción de ciudad.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la propuesta educativa de Red Creación Escénica en el marco de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.
- Reconocer las concepciones educativas de los artistas encargados de acompañar los procesos formativos de la Red de Creación Escénica.
- Analizar las concepciones educativas de los artistas formadores en relación con la apuesta por la construcción de ciudad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

---

4 Marco Teórico

En este apartado se presentan los planteamientos conceptuales que contribuyen al desarrollo del presente trabajo investigativo. Inicialmente se retoman autores que permiten fundamentar la pregunta de investigación, partiendo de referentes legales para construir un bosquejo de la normativa en la que se sustentan y desarrollan las agendas culturales del país.

Se establecen como conceptos transversales de este trabajo investigativo: concepciones educativas, prácticas artísticas y construcción de ciudad. Por este motivo, se inicia desde la relación entre las concepciones educativas de los artistas formadores y su influencia (impacto) en los procesos formativos llevados a cabo en la red de creación escénica, específicamente en los laboratorios creativos. Además, se hace un análisis sobre las prácticas artísticas que se realizan en los procesos formativos en las instituciones gestoras de la cultura en la ciudad de Medellín. Finalmente, se aborda el concepto de Construcción de Ciudad como una cuestión educativa de las agendas culturales.

4.1 Referentes Legales

Se realizó un rastreo sobre los últimos planes, programas y proyectos nacionales, departamentales y municipales construidos para el desarrollo cultural en el territorio colombiano, puesto que, se hace necesario establecer las implicaciones normativas que rigen al objeto - y sujetos - de esta investigación.

4.1.1 Normativa para la dimensión cultural

En este apartado se exponen los Planes Institucionales en el escenario de las políticas culturales desde un marco nacional, departamental y municipal para la construcción y consolidación de planes, programas y proyectos del sector cultural fortaleciendo las prácticas artísticas en los territorios; por lo tanto, se revisó el Plan Nacional de Cultura (PNC) 2022 - 2032, El Plan Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia 2020-2029 y el Plan de Desarrollo Cultural del Medellín 2011 -2020.

Es así, como El Ministerio de Cultura consultó al Consejo Nacional de Cultura (CNC) para la actualización del Plan Nacional de Cultura 2022 -2032 (PNC) 2022 - 2032 manifestando la

---

necesidad de repensar las actuales dinámicas sociales-culturales en el territorio colombiano como un espacio que reconoce la importancia de la participación de sociedad civil y los grupos étnicos para la toma de decisiones desde un enfoque diferencial, en este sentido el PNC 2022-2032:

Alienta el diálogo, el encuentro y el intercambio cultural entre la multiplicidad de actores que, en el escenario de lo público, en los contextos locales, regionales e internacionales, dinamizan y son partícipes de la diversidad y la pluralidad de expresiones e identidades culturales. (p.100)

Esta construcción colectiva implica reconocer las necesidades y condiciones de los diferentes actores sociales a través de sus voces y realidades; pensando a Colombia como una nación multicultural en el intercambio de sus saberes, manifestaciones y prácticas culturales de los territorios que configuran el campo de las políticas públicas para dar respuesta a las problemáticas del sector cultural.

Por lo tanto, PNC 2022-2023 se vuelve un “documento orientador de la política cultural en el cual se materializa un conjunto de estrategias que buscan contribuir a la protección de los derechos culturales y la conservación de la riqueza biocultural del país” (PNC, 2022, p.163) reconociendo la influencia del aparato normativo y las políticas culturales para el direccionamiento, cumplimiento y creación de acciones que consoliden las prácticas artísticas como lugar de encuentro que resignifica la cultura a través de la construcción de un tejido social que valora la diversidad y el disfrute cultural en los territorios.

El Plan Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia 2020-2029 (PDCA) 2020-2029 orienta su accionar institucional al reconocimiento y apropiación de las manifestaciones artísticas, culturales y patrimoniales de los agentes culturales y comunidades que hacen parte de las nueve subregiones que conforman el departamento de Antioquia; reconociendo la diversidad de expresiones, manifestaciones y creaciones culturales de actores sociales que desde su relacionamiento con el territorio resignifican y transforman la manera de habitarlo; por lo tanto, se construyen formulan e implementan programas y proyectos que inciden en la garantía de los derechos culturales.

De esta manera, el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023 Medellín Futuro en el

---

componente de cultura, arte y memoria y cultura ciudadana busca desde sus diferentes programas consolidar una ciudad que se piense los procesos culturales y artísticos mediante estrategias de diálogo que propicien espacios de transformación y participación ciudadana, para construcción colectiva de memoria fortaleciendo el intercambio cultural como una forma de comprender y habitar la ciudad desde su realidad urbanísticas

4.2 Concepciones educativas de los Artistas Formadores.

En búsqueda de dar respuesta a la pregunta de investigación, es necesario establecer que para este trabajo el concepto de “concepciones” se abordará desde la perspectiva y planteamientos de Giordan y De Vecchi (1995) quienes establecen que las concepciones son un proceso personal, por el cual el individuo estructura su saber a medida que integra los conocimientos. Este saber se elabora, en la mayoría de los casos, durante un periodo bastante amplio de la vida, a partir de su arqueología. (citados en López y Basto, 2010, p. 277). Además, afirman que:

La concepción no es, pues, el producto, sino más bien el proceso de una actividad de construcción mental de lo real. Esta elaboración se efectúa evidentemente a partir de las informaciones que la persona recibe por medio de los sentidos, pero también por las relaciones que entabla con otros, individuos o grupos, en el transcurso de su historia, y que permanecen grabadas en la memoria (Giordan y De Vecchi citados en López y Basto, 2010, p. 278).

Esta noción sobre concepción posibilita establecer la relación entre las concepciones educativas de los artistas formadores y los procesos formativos que acompañan la red de creaciones escénicas, puesto que los espacios, dinámicas y procesos realizados por estos buscan una articulación entre los saberes individuales y experiencias educativas de los formadores, los cuales suelen ser artistas con unas formas propias de establecer los ambientes para el proceso de enseñanza, es por lo que:

Toma relevancia, la idea fundamental de comprender que las acciones pedagógicas, metodológicas y didácticas emprendidas por los artistas formadores se convirtieron en ejercicios de identificación de lo individual, para pasar a vinculaciones con lo plural, a través de experiencias, que, en la mayoría de los casos, resultaban nuevas, desconocidas,

---

innovadoras e incluso provocadoras, en lo que se refiere al replanteamiento de algunos paradigmas en el campo de la formación mediada por las artes. (Alcaldía de Medellín, p.12).

Esto devela que la reflexión sobre la forma en que se articula (o no) la praxis de los formadores con las visiones de las redes es necesaria, ya que, los procesos formativos inician desde y por las concepciones educativas individuales de estos, estableciéndolas como el elemento mediador entre las subjetividades, experiencias educativas previas y su manera de comunicar el arte.

En este sentido, el trabajo de Da Ponte (1999) se tomará como referente principal, ya que establece que las concepciones educativas pueden ser concebidas “como un substrato conceptual que juega un papel importante en pensamiento y acción, proporcionando puntos de vista del mundo y a modo de organizadores de conceptos” (p.2), es decir, nos permiten la creación de filtros o categorías frente al saber previo y usarlo para la interpretación de lo nuevo, en pro de nuestras decisiones y acciones. Por esta razón más adelante, Da Ponte estableció que en el ámbito educativo “para comprender una práctica de enseñanza es preciso comprender cuáles son las concepciones subyacentes sobre la enseñanza” (p.2) De este modo, se le concebirá concepciones educativas a los sustratos conceptuales que posibilitan al docente (formador) identificar, comparar y reflexionar sobre el sentido de su práctica de enseñanza.

Sin embargo, es necesario aclarar que las concepciones y las concepciones educativas tienen como característica principal que inician en el sujeto formador, es decir, son individuales y subjetivas. Lo cual, plantea el problema de las inconsistencias conceptuales que se pueden presentar por la pluralidad y diversificación de formas de asumir los objetivos, misiones o visiones de las redes y por ende las agendas culturales.

Este asunto ha sido crucial para establecer un punto de partida que permita reflexionar sobre la tensión entre la operatividad de la red de creación escénica, la gestión de las entidades de los LOTES y los enfoques de los laboratorios. Dichos elementos facilitan encuentros o aproximaciones a las necesidades del contexto, variando según las prácticas artísticas que se desarrollen en estas. De modo que las tensiones que se presentan en el ámbito de la enseñanza del Arte son variadas y aparentemente, “se han superado en el discurso; pero que en la práctica cotidiana continúan

latentes” afirma Romero (2012, p. 93), refiriéndose a discusiones latentes que hacen parte de su experiencia como artista y su participación en los laboratorios de artes visuales en Bogotá. Por esta razón, es necesario “revisar si los laboratorios al ser procesos formativos trascienden la mera información y actualización temporal de técnicas y contemplan como parte de su desarrollo una actitud pedagógica” (Romero, 2012, p.101). Esto último es fundamental, para poder establecer la forma en que se relacionan las concepciones educativas de los formadores con los procesos formativos llevados a cabo en el contexto de la red y laboratorios de Creación Escénica de Medellín, puesto que las acciones formativas que se adelantan en todos los sectores de la ciudad están pensadas y diseñadas para las personas que los habitan. Y de esta forma,

Cada uno de los sectores – comunas y corregimientos - hacen parte de un engranaje que se configura por diversidad de influencias: económicas, sociales, políticas, religiosas, éticas, urbanísticas, entre otras. Así, pues, las practicas que cada organización emprende en este campo expandido, desde sus propias líneas estéticas, pedagógicas y políticas, comportan estrategias diferenciadas, particularizadas e interrelacionadas con las comunidades en que se adelantan sus procesos de red. (Alcaldía de Medellín, 2018, p. 15).

Con ello se suscita la imperiosa necesidad de que el entramado normativo, diseño pedagógico de las acciones y las concepciones educativas se interrelacionan.

4.3 Las Prácticas Artísticas como eje transformador en Medellín.

El sector cultural ha adquirido un notable protagonismo en las agendas políticas nacionales en los últimos años, incrementando su importancia en espacios de investigación, producción, creación y formación. Son precisamente estos espacios de formación los que fomentan la relación entre la educación y la cultura, pues es allí donde el arte actúa como mediador entre las apuestas sociales y el sentir individual. Es en estos espacios donde se crean, configuran e implementan diversas prácticas artísticas, las cuales posibilitan la consolidación de saberes teatrales y escénicos en el territorio. Se entiende que

Las prácticas artísticas significan concepción de sentido y transformación, dando comprensión a la subjetividad y singularidad desde lo sensible; que no se vale desde la razón para interpretar “los mundos”, si no que comprende las propias percepciones impulsando el

---

hecho creativo donde impulsa la innovación, la diferencia y las múltiples relaciones que se pueden construir entre sí. (Ramos, 2017, p. 17)

Lo cual se conecta de manera directa con la forma en que la Red de Creación Escénica concibe el territorio, el cual es de las simbolizaciones, ya que parte del reconocimiento de las concepciones y sensibilidades de las comunidades, en búsqueda de movilizar la voluntad de accionar/participar. (Red de voces en escena, 2018).

Desde una mirada histórica, en Medellín las prácticas artísticas emergen como foco para la transformación social y educativa, en donde se utiliza el arte como un pilar fundamental para la construcción de una identidad cultural, la cual se origina porqué las relaciones entre conjuntos humanos dedicados al saber escénico, teatral y circense de la ciudad y la consolidación de una red para garantizar el derecho a la cultura, no ha sido producto de una política oficial, o del deseo de tener un proyecto artístico en particular, sino del encuentro entre la administración y la historia de las apuestas y las singularidades que en conjunto han tenido diversos grupos para socializar formas de entender el arte escénico en Medellín. Tendríamos, así, un primer trayecto por la cartografía de las apropiaciones del territorio generada entre Estado y trabajo artístico, que tiene sentido cuando se afianzan nexos de sociabilidad desde los cuales se gestan acciones de participación. (Red de voces en escena, 2018, p.14).

Ahora bien, las prácticas artísticas se han gestado de forma diversa en la red, puesto que prima la particularización para cada población o comunidad, sin embargo, los acobija un mismo objetivo, el de contribuir a la configuración de una identidad cultural que según Arendt (1978) establece que:

La identidad no se gesta de forma genuina desde el interior del individuo, en la disposición interna del yo. Todo lo contrario, la identidad se forja constantemente en la medida en que el individuo aparece y habita el espacio posible para él (citado en Gonzales y Sevillano, 2022, p. 26)

Y es ahí donde el aspecto estético y el hacer teatral se carga de valor formativo ya que enriquece a través de las representaciones y significaciones al aspecto identitario de las comunidades. Como lo plantea Mattelart (1970) el teatro y sus escenografías permiten recordar,

representar y resignificar los hechos de las vidas de los sujetos inmersos en la teatralidad. Lo que lleva a establecer que, la relación entre las prácticas artísticas, la memoria colectiva y la identidad cultural en Medellín es indiscutible, ya que las intervenciones artísticas en espacios públicos han servido no sólo como manifestaciones estéticas sino también como actos de memoria y resistencia. Además, la articulación de prácticas y experiencias comunitarias han posibilitado la construcción del componente formativo como medio para el fortalecimiento de la participación ciudadana. De este modo, la educación en Medellín ha tomado el arte como una herramienta esencial en el proceso formativo. Iniciativas como las Escuelas de Hip Hop han demostrado cómo las distintas expresiones artísticas pueden ser un medio de resistencia y empoderamiento. Estos espacios no solo enseñan técnicas artísticas, sino que también fomentan el pensamiento crítico y la conciencia social. (Garcés y Acosta, 2022). Al igual que, los laboratorios de la red de creación escénica son planteados como el espacio donde se llevan a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje que confrontan los requerimientos del territorio y las problemáticas de los participantes, puesto que se encuentra mediado por el arte como herramienta de reflexión, creación y movilización social. Es así como estos espacios cuentan con la presencia de los artistas formadores. A pesar de los éxitos, Medellín enfrenta desafíos en la gestión cultural y educativa. La constante evolución de la sociedad demanda una adaptación y renovación de las prácticas artísticas.

4.4 Construcción de ciudad como una cuestión educativa de las agendas culturales.

Medellín es una y muchas, la ciudad en la que nacimos y la que construiremos, la ciudad que cada uno vive y la que el mundo conoció en los titulares de prensa. La del día a día, la que llevamos en los ojos, pies y las historias. Ciudad de paradojas y contradicciones, escalas de grises, flores primavera, verde montaña, rojo ladrillo y cielo azul. (Museo Casa de la Memoria, 2018).

Para entender del concepto de construcción de ciudad en el marco de la red de creación escénica, es necesario y pertinente hacer un ejercicio de contextualización y de retrospectiva del pasado de Medellín como ciudad. Es sabido que Medellín se ha caracterizado por experimentar acelerados procesos de modernización que incidieron en cambios en la estructura urbana, social y demográfica.

La cultura que se generó alrededor de la irrupción del narcotráfico trajo consigo multiplicidad de desafíos para la ciudad, puesto que las acciones estatales fueron insuficientes para

---

generar las transformaciones urbanas requeridas para dar respuesta al crecimiento poblacional que tuvo la ciudad en los años 70, dando lugar al incremento de la ilegalidad y debilitamiento del aparato normativo-estatal, es así que esa falta de control se convirtió en mecanismos de represión, generando malestar social en la población. Y frente a la represión diferentes sectores haciendo uso de las expresiones artísticas y culturales dieron voz a las denuncias y peticiones de los ciudadanos. Algunas de las organizaciones culturales se crearon en consonancia con las formas de protestas.

El crecimiento exponencial de la población y proceso de autoconstrucción de viviendas, provocado por la migración de personas del campo a la ciudad, obligó a redoblar los esfuerzos de las entidades gubernamentales por regular este proceso, posibilitando la generación de transformaciones urbanas y ambientales.

Luego, en los años 80 el componente ético fue el más afectado en la sociedad medellinense, puesto que la popularidad y aceptación de la cultura narco-colombiana modificó los valores provinciales de los barrios de la ciudad. Paradójicamente, en medio de esta crisis existieron manifestaciones sociales, culturales y artísticas que surgieron y sobrevivieron a pesar de la violencia: una pluralidad de formas de entender, enfrentar y resistir a la problemática social. Nacieron grupos juveniles, religiosos, sociales, deportivos, culturales y académicos; se desplegaron eventos que fomentaron lazos sociales y actividades que despertaron solidaridades; se generaron estrategias artísticas que permitieron disipar el miedo y enfrentar las fronteras invisibles. (Museo Casa de la Memoria, 2018, p.8) Aceptando la historia, reconociendo las derivas del presente y las perspectivas de trabajo futuras, las distintas organizaciones públicas y privadas trabajaron mancomunadamente para el fortalecimiento de un tejido social y construir ciudad.

Es fundamental reconocer que una ciudad no puede ser comprendida únicamente a través de su arquitectura y diseño urbano, la ciudad es un territorio de hechos, sonidos, vivencias, olores y sensaciones que se convierten en experiencias cuando transforman la realidad de cada una de las personas que la habitan y a la vez la comparten con otros en un espacio y tiempo determinado, como lo indica (Margulis, 2002)

La ciudad es también, y, sobre todo, sus habitantes. La ciudad expresa la cultura compartida por quienes la habitan. No es sólo objetos: edificios, calles, arquitectura; más allá de que

---

éstos van dando cuenta de las características culturales de quienes los habitan, es también el movimiento, los lenguajes, los comportamientos, las vivencias y modos de vivir de sus habitantes. (p.521)

La concepción de la ciudad como lugar de encuentro enfrenta varios retos, siendo uno de los más importantes la creación de espacios diversos que reflejen una construcción de signos y significados que representen la variedad de identidades, culturas, historias y experiencias presentes en la ciudad de Medellín, para lograr este objetivo, es crucial que estas representaciones incluyan prácticas contra discursivas que atraviesan cada dimensión de la esfera social.

La determinación de estos signos y significados requiere la existencia de aparatos, entidades u organizaciones políticas que no solo apoyen la divulgación de estos nuevos marcos de significado, sino que también supervisen el seguimiento de las transformaciones solicitadas por una o varias entidades. Este proceso de transformación implica que los edificios, parques bibliotecas, salones sociales, canchas comunitarias, albergues y otros elementos físicos de la ciudad no sean solo estructuras funcionales, sino también escenarios donde se desarrollan las historias y experiencias de la comunidad. Los eventos que ocurren en estos espacios, las intervenciones artísticas y culturales de los residentes contribuyen a dotar a la ciudad de un significado único y dinámico.

Este proceso no es unilateral; implica un diálogo continuo y dinámico entre la comunidad y las instituciones. Las entidades deben actuar como mediadoras, asegurando que las voces de todos los grupos, especialmente los históricamente desatendidos, sean escuchadas, por lo que la implementación de políticas y prácticas deben garantizar la participación activa y equitativa de todos los ciudadanos en la vida urbana. Estas prácticas artísticas deben desafiar y redefinir las narrativas predominantes que a menudo excluyen o marginan a ciertos grupos sociales.

Es decir, las instituciones deben estar abiertas a recibir y considerar las propuestas y necesidades de la comunidad, mientras que los miembros de la comunidad deben participar activamente en el proceso de transformación urbana. De esta manera, la ciudad se constituirá verdaderamente como un lugar de encuentro, fomentando la participación de una diversidad de voces y perspectivas

Es por lo que se hace necesario la participación de la Red de Creación Escénica en los espacios de ciudad, por tanto, es fundamental para lograr una transformación social efectiva; por lo que busca identificar y abordar las necesidades y deseos específicos de los ciudadanos, promoviendo un sentido de pertenencia y cohesión social. Esta participación debe ser genuina y no meramente simbólica, lo que significa crear espacios y mecanismos para que las comunidades influyan realmente en las decisiones que afectan sus vidas. Es de carácter interseccional para la reconstrucción de medidas y estrategias que respondan a las diferencias culturales, económicas, de género, étnicas y otras, reconociendo que las personas no experimentan la opresión de manera aislada, sino que múltiples factores pueden interactuar y agravar las desigualdades. Por ende, las políticas y estrategias urbanas deben ser sensibles a estas intersecciones para ser verdaderamente inclusivas y equitativas.

Finalmente los planteamientos de Margulis (2012) y la mirada histórica de Medellín permiten afirmar que la construcción de ciudad, es un proceso dinámico y colectivo que requiere un compromiso con la diversidad y la inclusión, apoyado por estructuras políticas y sociales que faciliten la participación de todas las comunidades a través de la construcción espacios artísticos que reflejen y celebren la pluralidad de experiencias y perspectivas que componen el tejido social, promoviendo una transformación que sea tanto social, política y cultural.

---

5 Metodología

En este apartado se presentan los aspectos fundamentales que conforman el diseño metodológico del proyecto, proporcionando elementos claves que guiaron la investigación incluyendo el paradigma y el enfoque metodológico adoptado, las características del contexto en el que se desarrolló el estudio, los participantes involucrados, los instrumentos y técnicas utilizadas para recopilar la información necesaria, las técnicas y procedimientos para el análisis de la información y, por último, las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta durante todo el proceso de investigación.

5.1 Paradigma y enfoque metodológico.

Este trabajo investigativo se desarrolló bajo un paradigma cualitativo, el cual se caracteriza por su énfasis en comprender los fenómenos complejos desde una perspectiva holística, es decir, permite explorar la riqueza y la diversidad de experiencias humanas, así como comprender los contextos sociales, culturales y emocionales que influyen en el comportamiento y las concepciones de los individuos como lo expresa Galeano (2020)

La comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente privilegia las técnicas de recolección y generación de información que favorecen la relación intersubjetiva, la mirada desde el interior de los actores sociales que viven y producen la realidad sociocultural. (p.19).

Al adoptar este enfoque, se reconoce la importancia de la subjetividad y la interpretación en el proceso de investigación. Se valora la diversidad de opiniones y experiencias, y se busca generar un conocimiento enriquecido por las múltiples voces y puntos de vista presentes en el campo de estudio, Por lo que esta investigación se encuentra anclada a un enfoque metodológico interpretativo, que desde la perspectiva de Gómez (2007):

Penetra en el mundo personal de los sujetos, busca objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo. Los investigadores de orientación interpretativa se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto (idiográfico) más que en lo generalizable

---

(nomotético). (p.26).

A diferencia de los enfoques cuantitativos que buscan objetividad a través de la generalización de resultados, en la investigación interpretativa, se centra en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto, en lugar de buscar generalizaciones universales. Este enfoque idiográfico busca capturar la singularidad y la complejidad de las experiencias individuales, reconociendo que cada persona y contexto tiene características únicas que no pueden ser reducidas a categorías generales.

En este orden de ideas, es necesario evitar que el proceso de investigación se vea permeado por ideas, creencias o juicios de valor propios del investigador, esto garantiza la objetividad y la imparcialidad en la recopilación y análisis de datos, por lo que es fundamental que los instrumentos y técnicas utilizados en la investigación estén diseñados de tal manera que permitan una exploración detallada y contextualizada del fenómeno a estudiar.

Es así, como el paradigma cualitativo con enfoque interpretativo permite diseñar instrumentos y técnicas para la recolección de datos, donde el investigador establece una relación directa con el participante. Esta cercanía posibilita la observación desde una mirada amplia y el acercamiento profundo a la realidad desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta no solo las comprensiones, sino también las acciones y prácticas de los participantes, como menciona Galeano (2020): “Los métodos cualitativos permiten estar próximos al mundo empírico y están destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente dice o hace” (p.22). Uno de los principales objetivos de los métodos cualitativos es mantener la fidelidad a los datos, es decir, asegurarse de que la información recopilada no sea tergiversada por el investigador. Esto se logra a través de un proceso riguroso de recopilación y análisis de datos, que incluye la triangulación de múltiples fuentes de información y la constante reflexión sobre la interpretación de los resultados. Lo anterior, cobra relevancia al momento de analizar las concepciones educativas que fundamentan prácticas artísticas y culturales llevadas a cabo por los artistas formadores de la Red de Creaciones Escénicas.

5.2 Metodología de investigación

La presente investigación busca hacer un análisis descriptivo e interpretativo de un

---

fenómeno específico. Es por lo que se toma el estudio de caso como metodología para la recolección y análisis de la información. De acuerdo con Stake (2020) el estudio de casos “es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (p.11). como metodología cualitativa ayuda a analizar el caso desde su individualidad, lo que implica un proceso riguroso de recopilación y descripción de la información mediado a su vez por la interpretación.

En concordancia a lo anterior, existen una serie de instrumentos y técnicas metodológicas que lo componen y que varían de acuerdo con su naturaleza. Stake (2020) identifica tres tipos de estudio de casos: intrínseco, instrumental o colectivo. La elección de alguno de los anteriores casos varía según el interés del estudio. En este contexto, se pretende analizar un caso específico para identificar algunos aspectos como tensiones, tendencias, relaciones y otros elementos respecto a las concepciones educativas de los artistas formadores de la Red de Creaciones Escénicas, generando reflexiones a partir de ello.

De esta manera, el caso que más se adecua a los intereses y objetivos de esta investigación es el estudio de caso intrínseco. Este enfoque se centra principalmente en un caso específico, aunque también considera una parte del panorama general. Como menciona Stake (2020), en el estudio de caso intrínseco, el mayor interés radica en el caso concreto en sí mismo. El investigador busca sumergirse en la complejidad del caso, explorando sus particularidades y buscando comprender qué representa ese caso dentro de un contexto más amplio. A través de este enfoque, se busca no solo describir el caso, sino también interpretar su significado y generar conocimiento que pueda ser útil para comprender mejor el fenómeno en estudio.

Es así como se busca entonces, identificar y analizar las concepciones educativas que fundamentan las prácticas artísticas de los artistas formadores en el marco de las redes de formación, además su impacto frente a las apuestas de construcción de ciudad en Medellín, por lo que este estudio se centró específicamente en la Red de Creación Escénica adscrita a la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

5.3 Participantes y su contexto

El estudio se desarrolló en la Red de Creación Escénica, la cual forma parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín. Esta Red fomenta la cultura ciudadana y la convivencia a través de diversas prácticas artísticas centradas en el teatro. Su principal objetivo es "generar y fortalecer procesos de convivencia y cultura ciudadana a través de 12 énfasis de formación en teatro, vinculándose mediante convenios de asociación con diferentes entidades artísticas y culturales de Medellín" (Red de Creación Escénica, 2023)

Esta red cuenta con una amplia base de participantes, que incluye más de 1.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las diferentes comunas y corregimientos de Medellín. Para el desarrollo de los procesos de formación, la red se asocia con 12 entidades aliadas en el campo escénico-teatral, uniendo así experiencias y saberes para enriquecer dicha propuesta.

Asimismo, se han establecido 49 laboratorios, los cuales abarcan una variedad de énfasis para atender las necesidades e intereses de los participantes. Estos incluyen los laboratorios de Creación Escénica, donde se fomenta la exploración artística y la producción teatral para todos y todas desde sus respectivos territorios, los laboratorios Base que ofrecen fundamentos y técnicas teatrales para participantes que llevan un recorrido en el programa con el objetivo de fortalecer la formación teatral, y por último el laboratorio interdisciplinar "es un grupo de participantes seleccionado por Secretaría de Cultura Ciudadana [...] en la búsqueda de generar un proceso para fortalecer la formación, proyección, circulación y la creación desde lo interdisciplinar" (SCC, 2023, p. 10) (**Tabla 2**). Desde la SCC (2023) se contemplan 12 LOTE¹ de formación, en cada uno se desarrollarán 3 laboratorios de creación escénica y un 1 laboratorio base de creación escénica, exceptuando el LOTE 12, el cual, además de los anteriores tendrá un Laboratorio interdisciplinar.

---

¹ LOTE: El término "LOTE" se refiere al énfasis de formación de teatro en cada uno de los procesos de la Red de Creación Escénica.

Tabla 2*Procesos y Laboratorios de Creación Escénica*

Proceso	Laboratorio
Proceso 1.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en circo social.
Proceso 2.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en teatro posdramático.
Proceso 3.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en performance y performatividades.
Proceso 4.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en teatro de calle.
Proceso 5.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en dramaturgia contemporánea.
Proceso 6.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en población Étnica.
Proceso 7.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en circo contemporáneo.
Proceso 8.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en dramaturgia social.
Proceso 9.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en clown.
Proceso 10.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en teatro contemporáneo.
Proceso 11.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en teatro experimental o musical.
Proceso 12.	Laboratorios y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en dramaturgias escénicas.

Nota. Adaptada de la Secretaría de Cultura Ciudadana (2023)

Para el proceso de recolección de datos, se entrevistaron ocho (8) Artistas Formadores, el enfoque principal de estas entrevistas fue centrarse en las concepciones y experiencias de quienes se encuentran vinculados de manera directa en los procesos artísticos y formativos dentro de los laboratorios escénicos. Así mismo, se revisaron cinco (5) de documentos propios del programa.

El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo durante un período de aproximado de 2 meses mediante encuentros virtuales y presenciales. Para la selección de los participantes, se tuvieron en cuenta varios criterios, entre los cuales se incluye la diversidad de procesos teatrales, la representación de la población objetivo participante de los laboratorios, la ubicación geográfica de los laboratorios, el contexto socioeconómico y finalmente la duración del laboratorio como un elemento fundamental para comprender la influencia de los procesos formativos en los participantes.

5.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información

Las técnicas e instrumentos diseñados e implementados para la recolección de información parten del enfoque de estudio de caso intrínseco, como metodología de investigación cualitativa que direcciona este trabajo. Dentro de la investigación cualitativa, el proceso de recolección y análisis de la información busca “Obtener información de sujetos, comunidades, variables o situaciones en profundidad en las propias palabras, definiciones o términos de los sujetos en su contexto” (Gómez, 2007, p.179). Mediante técnicas e instrumentos de recolección que permitan al investigador relacionarse con el contexto y los participantes para estudiar a profundidad el fenómeno desde adentro.

De acuerdo con lo anterior, se implementaron algunas técnicas e instrumentos para la recolección de información, entre las cuales se encuentran: La entrevista semiestructurada y el análisis documental, herramientas que permitieron recolectar, documentar y analizar la información en función de los objetivos a alcanzar.

Entrevista semiestructurada: Teniendo en cuenta que esta investigación se centra en las concepciones educativas de los artistas formadores, se considera la entrevista semiestructurada

---

como la más apropiada para la recolección de la información en esta investigación. Bravo et. Al., (2013) la definen como “una “conversación amistosa” entre informante y entrevistador, convirtiéndose este último en un oidor, alguien que escucha con atención, no impone ni interpretaciones ni respuestas, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan” (p.164). De esta manera, la entrevista semiestructurada es una técnica de investigación que facilita la recolección de información a través de un conjunto de preguntas abiertas. Esta metodología se caracteriza principalmente por su flexibilidad, puesto que le permite al entrevistador adaptar y ajustar las preguntas según los intereses de la investigación y las respuestas del entrevistado. En este sentido, el entrevistador tiene la libertad de omitir preguntas preestablecidas o incluir otras que surjan durante la entrevista, lo que enriquece la exploración de los temas relevantes y favorece una comprensión más profunda del fenómeno estudiado. A diferencia de la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada permite establecer una conversación entre el entrevistador y entrevistado lo cual posibilita generar más confianza y seguridad en ambas partes. Es de destacar que el instrumento diseñado para la entrevista ha sido sometido a un proceso de validación por expertos, esta validación asegura la idoneidad y fiabilidad tanto de la estructura y contenido hasta su coherencia y relevancia con los objetivos de la investigación.

La entrevista se estructuró en tres momentos cada uno de estos estuvo destinados a recopilar la información acorde al propósito a profundizar, estos fueron:

Momento 1: Experiencia del artista formador y propuesta educativa de la Red de Creación Escénica y propuesta educativa

Momento 2: Concepciones educativas de los artistas formadores

Momento 3: Concepciones sobre educación de los artistas formadores y la propuesta de construcción de ciudad a través de la Red de Creación Escénica

Cada uno de los momentos se configuró teniendo en cuenta cada los objetivos específicos que direccionan este proyecto investigativo, De esta manera, las preguntas orientadoras abarcan aspectos como: las experiencias de artista formador dentro del laboratorio, la intencionalidad del laboratorio, las estrategias utilizadas, la duración y frecuencia de los encuentros, la motivación para participar en el proyecto cultural, las metodologías preferidas, los retos enfrentados, la evaluación

en el laboratorio y otros elementos importantes como las apuestas de construcción de ciudad (anexo 1)

Revisión documental: Se implementó el análisis documental, teniendo en cuenta la definición de Hurtado (2008) quien plantea “es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan indirecta o directamente con el tema establecido”. (p. 427). Esta técnica permite que el investigador tenga un acercamiento con lo que está escrito o documentado en los diversos formatos que existen, brindando datos sólidos que ayuden conocer los motivos que fundamentan las acciones o prácticas, además de identificar elementos que contribuyan a la comprensión de la realidad estudiada.

De esta manera, se examinaron de manera rigurosa un total de cuatro (4) documentos institucionales facilitados por el programa. Es procesos de análisis tuvo como objetivo, recopilar datos e información relevante que brindará una comprensión más profunda de la propuesta educativa de la red de creación escénica. de esta manera la revisión se centró en aspectos como: los objetivos, las apuesta, los entes que la configuran, las metodologías, entre otros.

5.5 Técnicas y procedimientos de análisis de la información

Para el proceso de análisis de la información, se consolidaron cuatro momentos en el que se implementaron algunas técnicas y procedimientos que permitieron organizar la información en coherencia a la pregunta de investigación y los objetivos, permitiendo identificar aspectos relacionados con las prácticas artísticas y culturales en el contexto de Medellín. (Anexo3)

Momento 1 Transcripción de las entrevistas: Se inicia con la transcripción de las entrevistas, teniendo en cuenta que este es un proceso esencial dentro de la investigación cualitativa, ya que permite convertir en formato escrito todo lo conversado durante las entrevistas, registrando con precisión las perspectivas de los entrevistados sin que se pierda ningún detalle lo que una base para el proceso de análisis de los datos registrados, permitiendo identificar elementos relevantes que aportan al proceso de categorización y codificación de la información como lo indican Bravo et al. (2013).

El entrevistador deberá sumergirse mentalmente en el material primario recogido

---

(transcribir entrevistas, grabaciones y descripciones), para realizar una visión de conjunto que asegure un buen proceso de categorización y así realizar clasificaciones significativas, para que, a medida en que se revise el material se obtengan datos específicos (p. 165).

En este sentido, la transcripción ayuda no solo a organizar la información, sino que también posibilita un análisis profundo que genere hallazgos significativos para la comprensión del fenómeno a estudiar.

Para el proceso de transcripción de las entrevistas aplicadas, se hizo uso de la plataforma Good Tape Transcripción, una herramienta digital que trabaja con un modelo de Inteligencia Artificial (IA) llamado Whisper que permite transcribir de manera rápida material audio visual.

Momento 2 Selección de los documentos a analizar: Para el proceso de análisis de la información La Red de Creación Escénica, facilitó una carpeta con información documental del programa, la selección de los documentos se realizó teniendo en cuenta el segundo objetivo específico de esta investigación de esta manera se seleccionaron 5 documentos oficiales en los que se incluyeron: estudios previos, actas, informes administrativos e institucionales, que aportaron a la descripción y análisis de la propuesta educativa de la Red.

Momento 3: Categorización de la información: Posterior a las transcripciones y a la selección de los documentos a analizar, se realizó un proceso categorización, en el que se identificó, agrupó y organizó la información teniendo en cuenta los objetivos y los elementos emergentes (temas relevantes, tendencias, discrepancias, perspectivas y concepciones). En este sentido, las categorías principales son construidas teniendo en cuenta cada objetivo específico de esta investigación. Así mismo, se constituyen unas subcategorías, las cuales en coherencia con las categorías agrupan los elementos antes mencionados.

Momento 4 Codificación de las entrevistas: Este proceso es importante al momento de analizar y citar la información, implica asignar códigos o etiquetas específicas tanto a los artistas formadores entrevistados y a las entrevistas realizadas como a los elementos emergentes. Para los artistas formadores se le asignaron códigos que abarcan desde AF1 hasta AF8, lo que permite diferenciar a cada uno de los artistas formadores, paralelamente se asignan códigos a cada una de las sesiones de entrevistas realizadas.

Cada uno de los momentos descritos contribuyeron a la construcción coherente de los resultados (**Tabla 3**) teniendo en cuenta las voces de los participantes y los aspectos importantes de los documentos

Tabla 3*Categorías emergentes*

Objetivo general	Objetivos específicos	Categorías emergentes	Subcategoría
Analizar concepciones sobre educación que tienen los artistas formadores que acompañan los procesos formativos de la Red de Creación Escénica mediante un estudio de caso aportando desde la reflexión pedagógica a la construcción de ciudad.	Describir la propuesta educativa de Red Creación Escénica en el marco de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín	Propuesta educativa de la Red de Creación Escénica	Marco de la propuesta educativa
	Reconocer las concepciones educativas de los artistas encargados de acompañar los procesos formativos de la Red de Creación Escénica.	Concepciones educativas de los artistas formadores de la red de Creación Escénica	Componentes educativos
			Significado y función del artista formador
			Fundamentos pedagógicos.
			Prácticas y estrategias educativas
	Analizar las concepciones educativas de los artistas formadores en relación con la apuesta por la construcción de	Concepciones educativas de los artistas formadores en relación con la apuesta por la construcción de ciudad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.	Relación, arte, cultura y ciudad
			Aporte de los Artistas Formadores a la apuesta de

---

ciudad de la Red de
Prácticas Artísticas y
Culturales.

---

construcción de
ciudad

Consideraciones éticas

Dentro de los aspectos éticos de esta investigación, cabe resaltar el compromiso adquirido con la información recogida en este trabajo al ser tratada de manera responsable. Además, los datos entregados por los participantes fueron absolutamente confidenciales y solo se hizo uso de ellos específicamente para fines de la investigación. Se implementaron todas las precauciones requeridas para garantizar el manejo apropiado de los datos, la protección de la información almacenada y la adecuada salvaguardia de esta. Cabe resaltar que la participación de cada una de las personas fue totalmente voluntaria y libre. Todo lo acordado quedó documentado en el consentimiento informado (Anexo 2). Por todo lo anterior, la participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico, ni psicológico para quienes fueron partícipes de esta investigación.

6 Resultados

6.1 Propuesta educativa de la Red de Creación Escénica

Esta primera categoría es el resultado del análisis documental en el que se revisaron cuatro (4) (**Tabla 3**) documentos publicados en el SECOP-II² (**Tabla 4**) con el objetivo de conocer las apuestas educativas de la Red de creación escénica, para esto se realizó una búsqueda en diferentes documentos oficiales en los que se incluyeron: estudios previos, actas, informes administrativos e institucionales. De esta manera, se identificaron dos subcategorías: Marco de la propuesta y componentes educativos de la propuesta. La primera categoría pretende hacer una lectura situada de toda la propuesta educativa de la Red de Creación Escénica enmarcándola dentro de las apuestas de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la Red de Prácticas Artísticas y Culturales y la segunda categoría busca indagar sobre los métodos, herramientas metodológicas y técnicas que enmarcan el proceso educativo de la red centrándose en los Laboratorios de Creación Escénica, (laboratorio de creación escénica y el laboratorio base de creación escénica) como espacios de experimentación para un público objetivo.

Tabla 4

Documentos Secretaría de Cultura Ciudadana

Documento	Código
1 FO-GECU Informe Final de Gestión por Red Formación y Creación Artística y Cultural (Coordinadores)	FO-GECU-231
2 FO-ADQU Estudios Previos	FO-ADQU-001
3 ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-

² El SECOP II opera como una plataforma de transacciones que ofrece cuentas tanto a las Entidades Estatales como a los Proveedores.

Invitación convenios de

4 asociación con oferta económica
definitiva

FO-ADQU-201

Este capítulo se adentrará en el análisis de los distintos aspectos que conforman esta propuesta, desde sus propósitos hasta las estrategias formativas implementadas. Por lo que a continuación se busca comprender cómo la propuesta formativa de la Red de Creación Escénica no solo contribuye al enriquecimiento individual de los participantes, sino también al fortalecimiento del tejido social y cultural de la ciudad.

6.1.1 Marco de la propuesta educativa

En una ciudad con tantas demandas culturales como Medellín, es de vital importancia contar con proyectos y programas educativos que dialoguen con las necesidades de la comunidad y que contribuyan al desarrollo integral y al fortalecimiento de la identidad cultural de la ciudadanía. En este sentido, el artículo 144 del Decreto 883 de 2015, la Secretaría de Cultura Ciudadana (SCC) a través de la Subsecretaría de Arte y Cultura (SAC) busca que los residentes del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín puedan ejercer plenamente sus derechos culturales propiciando estrategias para la creación de espacios diversos que convergen con las dinámicas culturales del territorio local, a través de redes que fomentan las expresiones artística, cultural y patrimonial.

En esta línea, la integración de la cultura en el proceso de desarrollo urbano es un tema de creciente importancia en las agendas culturales de la ciudad y en las políticas públicas que la sustentan, por lo que permiten definir una identidad de ciudad que impulsa la innovación, la inclusión social y las prácticas culturales sostenibles como lo indica la SCC: “insertar la cultura en el nuevo horizonte de desarrollo trazado para la ciudad, invita a construir nuevos referentes que permitan avanzar en la consolidación de las políticas culturales de la ciudad, que coadyuven a una transformación educativa y cultural.” (2023, p.3).

De esta manera, se van consolidando nuevos paradigmas que orientan las políticas culturales, identificando necesidades y desafíos para la mejora de los programas culturales y

artísticos; por lo que situar la cultura en el centro de la agenda de desarrollo urbano, abre la puertas para la creación de espacios de encuentro fuera de entornos tradicionales como la escuela o las universidades, alternativas diversas que apuestan por la educación informal como medio para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes pueden participar de manera activa en las apuestas creativas que se ofrecen desde la SCC, por lo que se busca que, desde las expresiones artísticas estos se alejen de contextos violentos donde la drogas y el alcohol se vuelven tema recurrentes en sus diferentes círculos relacionales (familia, amigos, compañeros, conocidos y desconocidos).

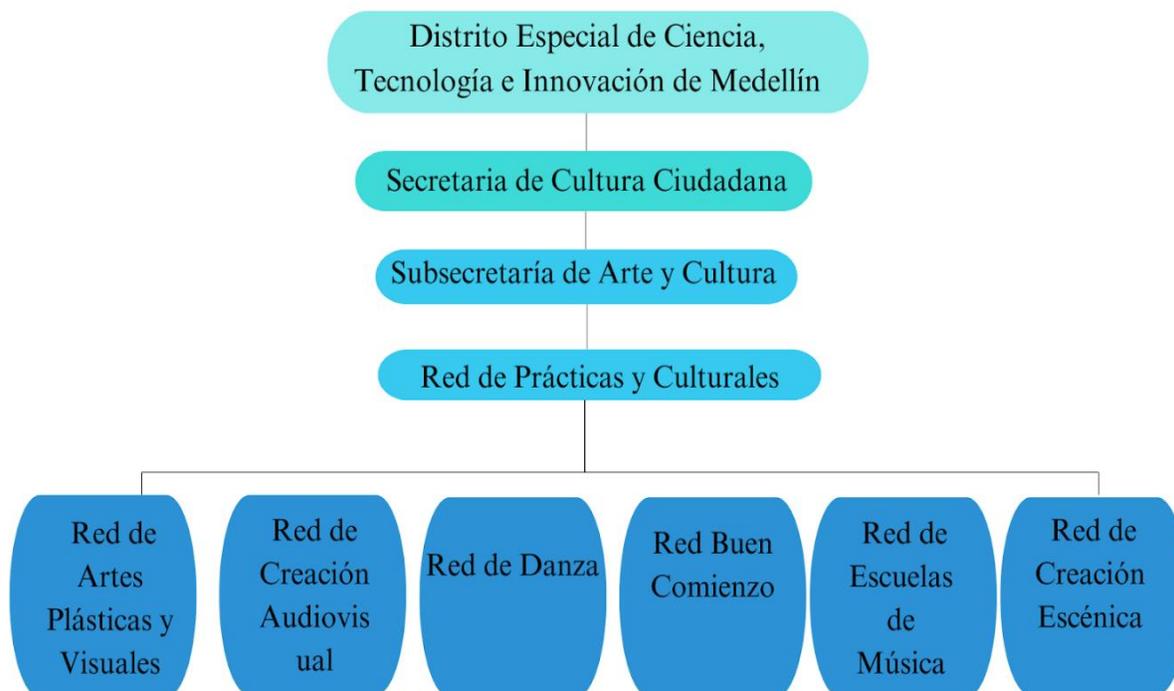
Teniendo en cuenta lo anterior la SCC desarrolla el Programa de Formación artística y cultural mediante el cual se pretende:

Atender a la primera infancia, niñez, adolescencia y juventud garantizando sus derechos culturales a través de estímulos para la expresión, el intercambio, aprendizaje y la experimentación de diferentes manifestaciones artísticas, estéticas y culturales, entre ellas: la danza, artes audiovisuales, la música, artes visuales y la creación escénica (teatro)". (2022, p. 4,5)

Cada una de estas manifestaciones artísticas se encuentra adscrita a una Red en específico, donde los actores se vinculan a los procesos formativos que ofrece cada red desde sus respectivas líneas estratégicas. En virtud de ello, el artículo 147 del Decreto 883 de 2015, determina y regula las funciones de la Subsecretaría de Arte y Cultura, entidad encargada de velar por la continuidad de las redes de prácticas artísticas y culturales. La constitución de estas redes se sustenta en el Decreto 2165 del 2019, que reglamenta el Acuerdo 072 de 2013. Así, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales se compone por seis redes: (**Figura 1**) la Red de Escuelas de Músicas, la Red de Creación Escénica, la Red de Creación Audiovisual, la Red de Danza y la Red de Artes Plásticas y Visuales. Estas redes, desde sus enfoques y objetivos específicos dentro del panorama cultural, responden a varios de los principios del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Además, en el Decreto 2165 del 2019 se incluyó la Red de iniciación artística - Buen Comienzo.

Figura 1

Organigrama Red de Prácticas Artísticas y Culturales

Cada una de las Redes se encuentra pensada para un público específico, teniendo en cuenta las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín; es decir, cada red se diseña metodológicamente según las particularidades del público objetivo en términos de edad, intereses, contextos socioeconómicos y culturales. Por lo que el acceso y la participación de los ciudadanos en cada uno de los territorios donde se desarrollan los procesos formativos, creativos, investigativos y comunicativos contribuyen significativamente a enriquecer y fortalecer los procesos artísticos y culturales.

Esta participación no solo permite que los individuos se cualifiquen y desarrollen sus habilidades artísticas, sino también facilita la consolidación de una comunidad cultural dinámica y diversa que articulada con el tejido social, posibilita reconocer los saberes, tradiciones, conocimientos a través del diálogo; puesto que los mismos sujetos construyen comunidades en donde se discuten problemáticas sociales y económicas que afectan a cada una de las comunas (barrios) de Medellín. De esta manera, las redes reconocen las experiencias que a su vez otorgan sentido a la creación de obras y proyectos artísticos más inclusivos desde la sensibilización y el encuentro con el otro.

En esta investigación, se ha seleccionado La Red de Creación Escénica dentro del programa Red de Prácticas Artísticas y Culturales como una de las redes con más antigüedad formada en el 2003 solo siendo precedida por la Red de Música (1996). (**Figura 2**) La Red de Creación Escénica tiene como objetivo principal:

Desarrollar un proceso de formación ciudadana que permita el acceso al disfrute de los derechos a la cultura a partir de la creación escénica (Teatro) para desde allí indagar en proyectos de formación y creación que le apuesten a la estimulación y formación de ciudadanas y ciudadanos creativos y empáticos con su territorio (Informe Final Red de Creación Escénica, 2023, p.2).

Figura 2

Línea de Tiempo Red de Prácticas Artísticas y Culturales

Nota. <https://bit.ly/3VzxoRc> Evolución de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales [Fotografía].

Por lo tanto, su enfoque es promover proyectos de formación artística y cultural para la

---

estimulación de ciudadanos sensibles con su territorio que permita no solo la participación en actividades culturales y artísticas (específicamente en el ámbito escénico-teatral) sino que también desarrollen habilidades ciudadanas que fortalezcan el sentido de pertenencia e identidad, el juicio crítico a comportamientos y prácticas sociales. De esta manera la Red reconoce el arte como una herramienta para la expresión, el aprendizaje y la reflexión a través de la exploración de diferentes lenguajes artísticos y la colaboración interdisciplinaria abre un espacio para la experimentación y la creación de nuevas formas de expresión (SCC, 2023). Esta integración entre el arte y la formación es vital dentro de los procesos de construcción de ciudad, puesto que el arte tiene unos elementos sensibilizadores desde los cuales permite al individuo explorar y reflexionar sobre temas como la identidad, la diversidad y los retos contemporáneos, esta comprensión conlleva a pensarse la ciudad de una manera más amplia posibilitando cambios significativos.

Ahora bien, cada una de las prácticas escénicas que se desarrollan e implementan en la Red de Prácticas Artísticas y Culturales se planean y aplican en los tres diferentes laboratorios de formación, cada uno con un horizonte definido teniendo en común la reflexión y creación escénica en cada uno de sus territorios, los cuales según la SCC (2023) se definen de la siguiente manera:

-Laboratorio de Creación Escénica: Este es un laboratorio para todas las edades, en el que priman los procesos de experimentación, a partir de los cuales los participantes se preguntan por sí mismos y su relación con el territorio para la construcción de obras teatrales.

-Laboratorio Base de Creación Escénica: Este es un laboratorio especializado para participantes (sin límite de edad) que llevan un proceso constante y previo con la red, por lo que sus saberes de creación escénica fomentan la proyección, la formación y la circulación de obras teatrales en los diferentes espacios de Medellín.

- Laboratorio Interdisciplinar: Para este laboratorio los participantes son seleccionados por la Secretaría de Cultura Ciudadana y las entidades asociadas para el fortalecimiento de la formación, proyección y circulación de las creaciones de la red desde lo interdisciplinar.

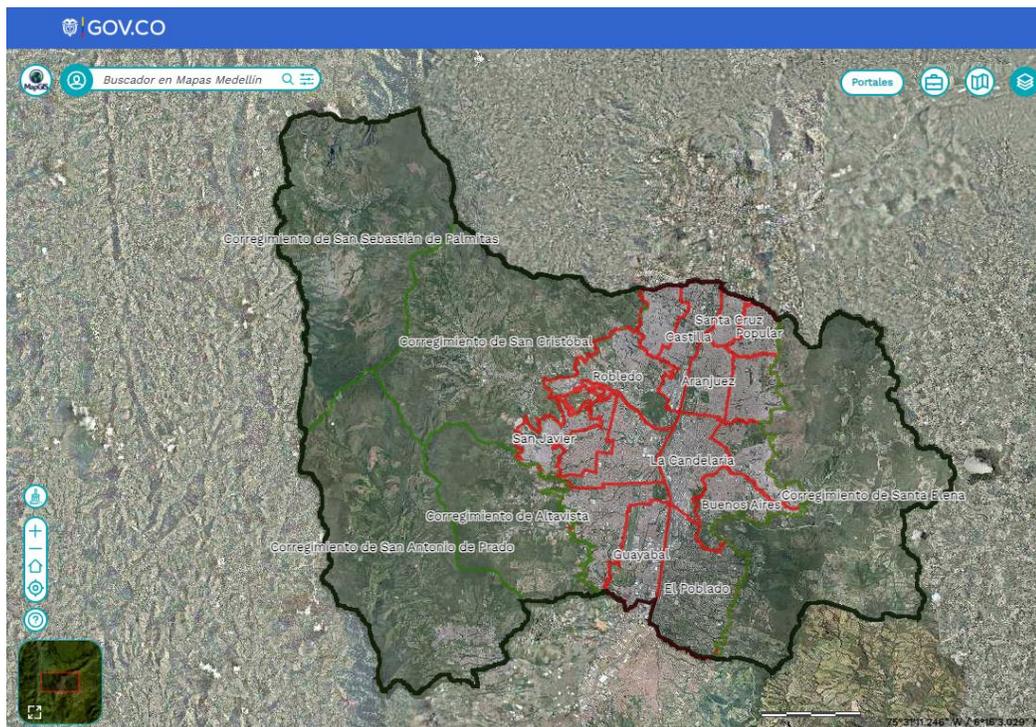
Por consiguiente, en cada uno de los laboratorios es posible contemplar las pluralidades de los participantes en términos de necesidades e intereses por lo que se ha impulsado diversas iniciativas artísticas; para el año 2023 se desarrollaron 12 procesos que dan lugar a 12 LOTES en

las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín (excepto la comuna 14 en donde el desarrollo del laboratorio fue de un mes). (**Figura 3**)

Para cada LOTE, se establece 1 laboratorio base de creación escénica y 3 laboratorios de creación escénica, salvo en el LOTE doce 12 quien se integrará con la Red de Música.

Figura 3

Comunas y corregimientos de Medellín

Nota. Fuente [Maggis \(medellin.gov.co\)](http://Maggis.medellin.gov.co) Banco de imágenes de información geográfica del Distrito de Medellín

De tal manera, se hicieron presente 49 laboratorios (**Figura 4**) distribuidos de la siguiente manera: 12 laboratorios base de creación escénica, 36 laboratorios de creación escénica y 1 laboratorio interdisciplinario de creación escénica, cada uno de estos laboratorios tiene una duración de 3 horas semanales.

Para el desarrollo de los laboratorios fueron utilizados espacios prestados por la Alcaldía³, la comunidad⁴, fundaciones sin ánimo de lucro⁵, albergues⁶ y corporaciones⁷, cada uno cumpliendo con ciertos requerimientos mínimos para efectuar los procesos escénicos correspondientes como son el mobiliario, equipamiento técnico, buena iluminación, ventilación y accesibilidad.

Por lo que se entiende que las estrategias educativas pueden variar según condiciones del espacio, los recursos, el público y el objetivo de cada una de las entidades, pues estas se caracterizan por su enfoque en la observación cualitativa. Esto se debe a que la comprensión del territorio está influenciada por las condiciones sociales que moldean los entornos donde se desarrollan los procesos educativos. (Voces en escena, 2018).

Por ejemplo, no es lo mismo intervenir un espacio donde se prioricen participantes con necesidades específicas especiales donde el acompañamiento a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes debe estar sustentado en objetivos y metas diferenciadas, como es la comuna 10 donde se trabaja la dramaturgia contemporánea y su Laboratorio Escénico es con población con necesidades específicas especiales o en la comuna 3 donde el énfasis recae en el Teatro étnico; por lo tanto; las puestas en escenas son configuradas bajo una mirada estética, formativa y creativa que se inspira en las tradiciones culturales y étnicas específicas de la comunidad, de tal modo que la organización y el desarrollo de estos Laboratorios teatrales implican un cuidadoso proceso de investigación, colaboración y creación colectiva según su respectivo énfasis.

Cabe resaltar que de todos los actores que integran la red, el artista formador es el responsable de llevar a la práctica las estrategias pedagógicas y metodologías planteadas desde la entidad asociada según sea su énfasis; por lo que debe contribuir con sus conocimientos, creatividad y experimentación escénica en el laboratorio que destina su labor como artista formador, mediante el diálogo y la sensibilidad de las dinámicas en el territorio en el que viven y conviven los participantes de la Red, preponderando la escucha para la creación de obras teatrales que dejen al descubierto las problemáticas sociales, económicas y culturales, por lo tanto cada uno

---

³ Casas de la cultura, Centro de diagnóstico y derivación, Parques bibliotecas y Centros educativos.

⁴ Juntas de acción comunal, Salones sociales, Canchas comunitarias.

⁵ Atención a poblaciones con necesidades especiales.

⁶ Atención a población de calle.

⁷ Atención a menores en situaciones de vulnerabilidad.

---

de los elementos que intervienen en el proceso educativo deben tenerse en cuenta al ser indispensables para la elaboración de la puesta en escena, como es el diseño, montaje y escenotecnia articulando los saberes, realidades, intereses, conocimientos y experiencias de los participantes para el fortalecimiento y transformación de los espacios de ocio mediante las prácticas artísticas que han sido heredadas con el objetivo de “garantizar las condiciones para el ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos a la cultura”. (Alcaldía de Medellín, 2024).

Para finalizar, se destaca el compromiso por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana para promover iniciativas formativas en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; acciones que se han generado desde la formulación e implementación de políticas públicas culturales para fortalecer el panorama cultural de la ciudad. Estas políticas públicas democratizan el acceso a la formación permitiendo que las personas de los diferentes estratos socioeconómicos y demográficos (16 comunas y 5 corregimientos) participen de los programas artísticos que se ofrecen en la agenda cultural de la ciudad, iniciativas que no solo buscan formar a los participantes en las diferentes manifestaciones artísticas, sino que brindan a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes las herramientas necesarias para que puedan construir productos artísticos (obras de teatro, danza, manualidades, pintura, música) desde sus experiencias y las de su comunidad reconociendo cómo los diferentes aspectos de sus vidas se entrelazan con lo social, lo político, lo económico, lo religioso y lo ético.

En este contexto, la Red de Creación Escénica emerge como un espacio vital de expresión y reflexión para el enriquecimiento de los procesos artísticos. Al proporcionar espacios para la expresión creativa y el intercambio de ideas teatrales contribuyendo a la construcción de un tejido cultural diverso. La participación de los ciudadanos en programas culturales facilitados por esta Red permite la transformación tanto a nivel individual como colectivo, el teatro se convierte en una poderosa herramienta para el cambio y la inclusión, especialmente en espacios informales donde los participantes se benefician al encontrarse en espacios no convencionales que son accesibles y la exigencia de formación artística previa no es requerimiento para el encuentro en los laboratorios teatrales.

En conclusión, Medellín emerge como un referente en el ámbito cultural, donde la creación escénica no solo constituye una expresión artística, sino también una herramienta poderosa para la

---

construcción de ciudadanía. El compromiso continuo de la Secretaría de Cultura Ciudadana y la colaboración de diversos actores y entidades en el sector cultural son clave para seguir avanzando hacia una sociedad más inclusiva, participativa y consciente de su patrimonio cultural.

6.1.2 Componentes educativos de la propuesta

En el contexto de Medellín los programas culturales de Formación artística y cultural adquieren una importancia particular al estar intrínsecamente ligados al desarrollo de la comunidad y la identidad del individuo. La propuesta educativa de este programa no solo se centra en la transmisión de conocimientos técnicos; también se enfoca en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y el sentido de pertenencia, por ende, se desglosa la propuesta cultural y su papel en el fortalecimiento del tejido social.

Cada año se espera el inicio y desarrollo de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales en Medellín. Este programa busca consolidarse como un motor para el fomento del arte y la cultura en la ciudad, para lograrlo, se lleva a cabo un proceso continuo de investigación sobre las necesidades y aspiraciones de la comunidad para reconocer los énfasis artísticos que deben procurar al momento de presentar dicho programa a las diferentes comunas y corregimientos de Medellín, proceso que implica la participación de una amplia gama de entidades institucionales, gestores territoriales y artistas formadores, es así como se presentan propuestas que apuesten a la transformación educativa y cultural de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Medellín (**Figura 5**) Todos ellos colaboran desde sus experiencias en años anteriores para el establecimiento de metas y objetivos que contribuyen a la construcción de ciudad y al fortalecimiento del ámbito educativo y cultural en la región. Por lo tanto, La Red de Prácticas Artísticas y Culturales es un programa que, mediante la colaboración y el compromiso de diversos actores, busca enriquecer el panorama cultural de Medellín y promover el desarrollo integral de sus habitantes, al expandir el alcance de las redes, tanto en términos de acceso como de impacto pueden implicar la incorporación de nuevos miembros, la formación de alianzas con entidades, la expansión geográfica de laboratorios de la red.

Figura 5*Invitación a entidades sin Ánimo de Lucro 2023*

Nota: Instagram <https://www.instagram.com/redartemesmed/> Red de Prácticas Artísticas y Culturales

Desde la Secretaría de Cultura Ciudadana se desarrolló el Convenio de Asociación para la Red De Creación Escénica de Medellín (2023), el cual considera seis propósitos para la formación de las prácticas artísticas y culturales.

1. **Compresión de su entorno:** Los participantes de las diferentes redes deben adquirir una comprensión profunda de la realidad en la que están inmersos, lo que implica conocer y comprender el contexto territorial en el que se desenvuelven. Esto no solo requiere una comprensión superficial del entorno, sino una lectura crítica y reflexiva que les permita identificar los aspectos relevantes y cómo estos influyen en las diferentes obras y creaciones artísticas. El propósito es que esta comprensión contextual les permita generar contenidos significativos y pertinentes que reflejen la

---

realidad territorial en la que se encuentran.

2. **Consideración de experiencias y conocimientos previos:** Es fundamental reconocer los conocimientos, habilidades y experiencias previas de los participantes en el proceso de formación y práctica artística. Esto implica ajustar los procesos de aprendizaje a las necesidades y contextos particulares teniendo en cuenta sus intereses y trayectorias en el ámbito artístico. Al hacerlo, se garantiza que el proceso sea significativo y relevante para cada participante, lo que aumenta su motivación en el programa.
3. **Fortalecimiento de capacidades y reflexión sobre problemáticas locales:** se busca fortalecer las habilidades, destrezas y creatividad de los participantes en el ámbito artístico, mediante una formación experiencial que no solo busca su desarrollo técnico y creativo, sino también fomenta la reflexión crítica sobre las problemáticas locales y las realidades sociales y culturales de su entorno urbano. El objetivo último es que los participantes puedan emplear su expresión artística como herramienta para abordar y reflexionar sobre diversos temas, con el fin de contribuir al progreso y bienestar de su comunidad.
4. **Acciones concretas de incidencia en la realidad local:** Además de fortalecer las capacidades artísticas de los participantes, el programa busca generar un impacto en la realidad local a través del arte y la gestión cultural. Esto implica identificar y llevar a cabo acciones específicas que aborden las necesidades y desafíos de la comunidad.
5. **Promoción de la colaboración y la creatividad:** Se fomenta la colaboración entre los participantes a través de actividades diseñadas para estimular “la imaginación, la praxis ética y el juicio crítico” buscando no solo desarrollar habilidades artísticas, sino también promover una cultura de trabajo colaborativo y de respeto mutuo. Además, se enfatiza la importancia del "buen vivir" como una capacidad de adaptación y armonía personal, que se puede cultivar a través del arte y la creatividad.
6. **Participación en la evaluación del proceso:** Se destaca la importancia de la participación activa de los participantes en la evaluación continua del proceso. Esto implica no solo recibir retroalimentación sobre su propio trabajo, sino también contribuir con ideas y sugerencias para mejorar la experiencia formativa en los laboratorios.

Estas consideraciones se establecen en las especificaciones técnicas en el componente formativo de la Red de Creación Escénica, documento que describe el proceso formativo por la Secretaría de Cultura Ciudadana, la cual abarcan una metodología establecida y delineada, pues busca no solo mejorar las habilidades y conocimientos artísticos de los participantes, sino que también pretende formar ciudadanos interesados por comprender el entorno cultural y social en el que están inmersos, al poner énfasis en la reflexión crítica sobre las realidades y problemáticas comunitarias, se fomenta un sentido de conciencia social y cultural entre los participantes contribuyendo de manera significativa al diálogo social y a los cambios en sus comunidades.

El proceso educativo descrito anteriormente se basa en la colaboración, la imaginación y la participación de los involucrados, lo que crea un ambiente de aprendizaje dinámico y enriquecedor. Al promover la autonomía y la responsabilidad de los participantes en su propio desarrollo artístico y cultural, se fomenta un sentido de empoderamiento que trasciende el ámbito creativo y se traduce en una mayor capacidad de acción y liderazgo en la comunidad.

Este proceso se encuentra acompañado de la evaluación continua y la retroalimentación constante; puesto que son elementos fundamentales para llevar a cabo este proceso, ya que permiten ajustar y mejorar las estrategias educativas de manera adaptativa y receptiva a las necesidades cambiantes de los participantes y de la comunidad en general. De este modo, la Secretaría de Cultura Ciudadana como ente central, ha consolidado a la Red Creación Escénica como una entidad que ha permitido el intercambio y la construcción de relaciones con los territorios en busca de estrategias para “fortalecer procesos de convivencia y cultura ciudadana” (Alcaldía de Medellín, 2024).

Procesos que han sido diseñados para ser pertinentes no solo por las necesidades inmediatas de las comunidades, sino también fomentando el desarrollo personal y colectivo a largo plazo, al centrarse en una comprensión profunda del entorno y sus actores, por lo que a su vez se retoman “metodologías basadas en la experimentación, la autocrítica y el trabajo en equipo; lo anterior se soporta en un enfoque diferencial en la conformación de los equipos de trabajo, de procesos con participación de poblaciones diversas, en la metodología, en el lenguaje, entre otros. (Secretaría de Cultura de Ciudadana, 2023, p.6). Al lograr enfoques educativos sustentados en el diálogo, los participantes tienen la oportunidad de explorar, crear y aprender de manera activa, lo que conlleva

a que se fortalezcan la continua interacción e interpretación del territorio fomentando la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y la identificación de áreas de mejora.

Nutre entonces los procesos de formación ciudadana a través de las prácticas escénico-teatrales con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y algunos adultos e igualmente contribuye al crecimiento del sector de formación en artes escénicas impactando de esta forma de manera positiva el patrimonio cultural de la ciudad. (Secretaría de Cultura Ciudadana, 2023, pg.6).

Es así como cada una de las entidades a través de 12 énfasis formativos (**Tabla 5**) que se dan desde los diferentes laboratorios de formación, contemplan las pluralidades de los participantes en términos de necesidades e intereses al establecer unas bases conceptuales y metodológicas sólidas para generar transformaciones significativas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes y algunos ciudadanos mayores de 28 años quienes se integraron a laboratorios base siguiendo los lineamientos de los estudios previos. Estos 12 énfasis estuvieron integrados A continuación, se desarrollan cada uno de los LOTES de formación y su énfasis.

Tabla 5

LOTES de formación

LOTE	ENFASIS/LABORATORIOS	ENTIDADES
LOTE 1	Laboratorios de creación escénica y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en circo social.	Circo Momo Oficina Central de los Sueños
LOTE 2	Laboratorios de creación escénica y Laboratorio base con énfasis en teatro posdramático.	Deambulantes Casa de Teatro de Medellín
LOTE 3	Laboratorios de creación escénica y Laboratorio base de creación escénica con énfasis en performance y performatividades.	Asignado al LOTE 1

LOTE 4	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base con énfasis en teatro de calle.	Renovación
LOTE 5	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base con énfasis en dramaturgia contemporánea.	Oficina Central de los Sueños
LOTE 6	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base con énfasis en población Étnica.	Arlequín y los Juglares
LOTE 7	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base con énfasis en circo contemporáneo.	Elemental Teatro
LOTE 8	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base con énfasis en dramaturgia social.	Ziruma
LOTE 9	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en clown.	Asignado al LOTE 2
LOTE 10	Laboratorios de creación escénica y Laboratorio base de Creación Escénica con énfasis en teatro contemporáneo.	Casa del Teatro
LOTE 11	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base con énfasis en teatro experimental o musical.	Elemental Teatro
LOTE 12	Laboratorios de Creación Escénica y Laboratorio base con énfasis en dramaturgias escénicas.	Ateneo Porfirio Barba Jacob

---

Nota: Adaptado de FO-GECU Informe Final de Gestión por Red Formación y Creación Artística y Cultural (Coordinadores)

La información sobre las metodologías, referentes conceptuales e instrumentos implementados por cada uno de los LOTES según su énfasis han sido desarrollados para potenciar lo artístico y cultural en Medellín, teniendo en cuenta el relacionamiento con los territorios y sus comunidades, por lo tanto, ha sido retomado el Informe Final de Gestión por Red Formación y Creación Artística y Cultural de la SCC, el cual refleja la diversidad y riqueza del tejido cultural de la ciudad. Al abordar diversas disciplinas y técnicas dentro de las artes escénicas, los LOTES de formación nutren el aprendizaje lo que fomenta el crecimiento personal y profesional de los

participantes.

Se desarrollan propuestas formativas para 12 LOTES de la Red de Creación Escénica, diseñadas de acuerdo con didácticas y estrategias específicas para el desarrollo de laboratorios creativos, Según el Informe Final de Gestión por Red Formación y Creación Artística y Cultural, (2023).

LOTE 1: Circo Social

Circo Momo: Su objetivo principal se encuentra enraizado a la construcción de procesos educativos y artísticos significativos y de formación ciudadana dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias, artistas y profesionales a través del enfoque de circo, más específicamente de la acrobacia, el clown, los malabares, el teatro de máscaras y de objetos, teatro físico. Puesto que el circo permite abordar los diferentes problemas y necesidades presentes en la realidad de los participantes permite generar experiencias significativas y al mismo tiempo desarrollar habilidades y destrezas en las que se integren la corporalidad y la cognición capacidades que les permitan enfrentarse a desafíos y conflictos presentes en su entorno.

LOTE 1: Performance y performatividades o teatralidades múltiples

Oficina Central de los sueños: La propuesta de esta entidad tiene una base teórica fundamentada en referentes como Eisenstein, Grotowski, El Living Theater, Eugenio Barba enfocados en las artes escénicas; Así como en figuras de la música y las artes de acción como El Body, Art John Cage, Marina Abramović, Joseph Beuys. y artistas contemporáneos como Klaus, Michel Grüber, Christoph Mathaler y Rober Wilson entre otros. Es así como desde los laboratorios se indaga sobre los entornos y por los sujetos. De este modo se implementan estrategias en las que se incluyen las cartografías corporales, las partituras físicas y comportamientos éticos, aplicados en los espacios públicos.

LOTE 2: Clown o, Teatro infantil o Juvenil

Casa del teatro: La entidad se enfocó en el teatro clown y/o infantil, se fundamenta en el teatro físico y el clown contemporáneo, incorporando conceptos de Puesta en Relieve y Actos de Habla, así como referencias teóricas de Gilberto Martínez Arango y los artistas de Casa del Teatro.

Esta entidad emplea estrategias didácticas para la conciencia corporal, juegos escénicos, improvisaciones teatrales y reflexiones sobre los entornos urbanos. De esta manera, se abordó el teatro infantil y juvenil a través de un proceso de creación escénica que fomenta el juego, la creatividad colectiva y la creación de una narrativa propia, utilizando un lenguaje escénico creado y compartido por los participantes de los laboratorios.

LOTE 2: Teatro posdramático

Deambulantes: Esta entidad, implementa las didácticas del teatro posdramático, puesto que estas se centran en la promoción de la experimentación, la exploración y la reflexión crítica para generar interrogantes y cuestionamientos alrededor las nociones de teatro ya establecidas. Desde este enfoque se pretende desarrollar la creatividad y fomentar las participaciones activas de los participantes a través de las diferentes disciplinas artísticas (danza, música y las artes visuales).

LOTE 4: Teatro de Calle

Renovación: “Metodología Lúdica, Acción, Participación”, es así como la entidad define su propuesta metodológica, la cual a través de cuatro momentos: sensibilización, reflexión, apropiación, creación, transformación y resignifican los espacios de formación y los entornos que habitan los participantes, ampliando la mirada y comprendiendo que estos también son espacios de creación, diálogo y de intercambio de saberes.

LOTE 5: Dramaturgia Contemporánea

Oficina central de los sueños: Esta entidad tiene como énfasis la dramaturgia, desde donde desarrolla una apuesta formativo-creativa con un marco metodológico basado en corrientes y tendencias actuales, en las que se abordan las problemáticas y conflictos sociales presentes actualmente, a través de nuevas narrativas, estilos y técnicas. El propósito principal es brindar las herramientas y dinámicas que les permita a los niños y jóvenes conocer nuevas formas de habitar sus entornos.

LOTE 6: Población Étnica

Arlequín y los juglares: La entidad adopta metodologías diferenciales y vivenciales que

---

apuntan a su apuesta por la interculturalidad centrándose en manifestaciones como: la gastronomía, la música, la danza y la espiritualidad. Las metodologías se implementan según la apropiación y conservación de las Lenguas Indígenas promoviendo la interacción intercultural.

De esta manera se crean espacios de diálogo que permiten reflexionar sobre el papel que ocupan las comunidades en el contexto de ciudad, abarcando sus constantes luchas y resistencias, su relación cuerpo y el espacio que habitan y su percepción frente a la vida y la muerte para contribuir a la erradicación de la discriminación.

LOTE 7: Circo Contemporáneo

Elemental Teatro: El circo contemporáneo es uno de los énfasis implementados en la propuesta metodológica desarrollada por la entidad Elemental Teatro. Se utiliza como estrategias didácticas, técnicas del clown, el clown terapéutico y los malabares teniendo las bases del teatro físico de Jacques Lecoq, como un medio para construir lazos de confianza que permitan tener un acercamiento con las comunidades que participan en los diferentes laboratorios, construyendo espacios en lo que se involucren no solo las y los participantes, sino también a las familias y la comunidad en general, fomentando la participación colectiva en procesos de creación, reflexión y de sensibilización.

LOTE 8: Dramaturgia Social

Ziruma: Enmarca su propuesta didáctica y pedagógica a través de la dramaturgia social, tomando elementos del teatro del oprimido como medio para la transformación de la realidad a través de la reflexión en torno a los problemas sociales e interpersonales, buscando así alternativas que permitan mitigarlos generando cambios no solo en el participante sino también en los espectadores.

LOTE 10: Teatro Contemporáneo

Casa del teatro: Esta entidad, tiene como énfasis el teatro contemporáneo partiendo del concepto de Puesta en Relieve y Actos de habla como un proceso dinámico que permite explorar las complejidades a través de la creación, desmontaje y empleo de técnicas y elementos propios del teatro. Se retoman las perspectivas de jóvenes dramaturgos contemporáneos de Medellín que

reflexionan sobre los problemas sociales actuales.

LOTE 11: Teatro Experimental o Musical

Elemental teatro:

El teatro experimental es el énfasis que trabajó la entidad, la propuesta metodológica se basó en el arte aplicado desde la perspectiva de Augusto Boal, para generar más que una obra, reflexiones sobre las prácticas teatrales ya establecidas. Además, de construir espacios de diálogo que permitan involucrarse con el público, generando experiencias teatrales significativas.

LOTE 12: Dramaturgias Escénicas

Ateneo Porfirio Barba Jacob:

La entidad desarrolla un proceso de creación teatral a través de la figura del “creaturgo” (actor-autor), para desarrollar las habilidades creativas escénicas de los participantes. Desde este enfoque se pueden explorar situaciones y comportamientos que no son necesariamente realistas, a partir de la observación y reflexión de la realidad de los participantes. La metodología implementada es nombrada Dramaturgias Escénicas, la cual es adaptada a cada laboratorio a partir de un diagnóstico, dando lugar a diferentes didácticas como las grafías corporales basadas en las obras de los referentes Eugenio Barba, Jacques Lecoq y otros. (SCC, 2023, p. 63).

Es así, como la diversidad de enfoques formativos presentados por las distintas entidades refleja las posibilidades en el ámbito educativo y artístico. Desde el circo hasta la dramaturgia, pasando por el teatro clown, el teatro posdramático y experimental, diversidad de propuestas que reconocen la importancia de la adaptabilidad y diversificación en los procesos educativos, al considerar las diferentes formas de expresión y aprendizaje, así como las realidades socio-culturales de los participantes que habitan el territorio, por lo que para los artistas formadores y las entidades que los acompañan es fundamental crear experiencias significativas y transformadoras con una perspectiva única para el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, pues los empodera para enfrentar los desafíos y conflictos presentes en su entorno.

De esta manera, se destaca como cada de estos LOTES cumple con ciertos criterios para

que los procesos desarrollados e implementados dentro de las redes no se queden solo para los participantes, sino que puedan ser visualizados por los ciudadanos interesados en las propuestas culturales y artísticas de la ciudad; por lo que desde los laboratorios y laboratorios base se generan creaciones para todo público, donde son expuestas en circulación en las diferentes muestras ciudadanas (**Figura 6**). Estas propuestas formativas buscan que todos y todas puedan sentirse identificados con su realidad, por lo que cada uno de los laboratorios desarrollados en los LOTES, explora y da voz a las diferentes perspectivas y experiencias con las que pueda sentirse identificada las comunidades.

Figura 6

Laboratorio Dramaturgia Social

Nota. Muestra comuna 9, corporación Ziruma 2023

Es por lo que estas rutas implementadas desde las entidades dan cuenta de los enfoques particulares de las metodologías y énfasis artísticos, desde donde se abarcan prácticas y técnicas artísticas adoptadas considerando la variedad de grupos poblacionales (niños, jóvenes, familias, artistas y comunidades) integrados a los laboratorios. En esta línea, se muestra el interés de las entidades por las comunidades, ya que se centran en el desarrollo artístico de los participantes y se

esfuerzan por involucrar a toda la comunidad. Así se generan espacios de participación activa, reflexión y experimentación desde donde se trabajan diferentes problemas y necesidades en las comunidades, como en la Oficina Central de los sueños y la de Renovación, entidades que abarcan problemas sociales y culturales. Además, se logra reconocer la diversidad de discursos educativos y referentes teóricos que sustentan las propuestas metodológicas de las entidades.

Todos los elementos mencionados hasta este punto brindan un panorama sobre cómo se compone y funciona la Red de Creación Escénica, demuestran que la Red constituye una propuesta educativa fundamentada y situada, pensada desde un enfoque integral que articula el arte y la educación con la ciudad, como medio para abarcar cada una de las demandas culturales de la ciudadanía, brindando condiciones que garanticen el acceso a espacios y procesos de creación, expresión y formación para generar transformaciones culturales que beneficien a los agentes y comunidades que habitan la ciudad de Medellín.

Sin embargo, es necesario profundizar e indagar sobre cómo se está llevando a cabo esta propuesta a los espacios de formación artística, por lo que surgen los siguientes interrogantes: ¿cómo se está llevando a cabo la propuesta? ¿Qué estrategias educativas se llevan a cabo al interior de los laboratorios? ¿Qué impacto generan los procesos educativos en los participantes y en la comunidad? y ¿Qué concepciones educativas se tejen alrededor de la propuesta?

6.2 Concepciones educativas de los artistas formadores de la Red de Creación Escénica

La Red de Creación Escénica se erige como un espacio donde convergen experiencias y conocimientos trascendentales derivados de las manifestaciones escénicas que constituyen los procesos de formación artística llevados a cabo a través de los laboratorios de Creación Escénica, base e interdisciplinarios de la Red, como se describió en el capítulo anterior. Es así como los artistas formadores han producido una serie de construcciones individuales que no solo reflejan su creatividad y experticia, sino que otorgan una mirada única a los procesos formativos que dirigen, fortaleciendo consigo el tejido creativo de los laboratorios y de la Red en general. Este fenómeno ha permitido que se despliegue una segunda categoría de análisis, cuyo propósito principal consiste en reconocer las concepciones educativas de los artistas encargados de acompañar los procesos formativos de la Red de Creación Escénica. Esto implica examinar los aspectos que configuran a

los artistas como formadores y las diferentes construcciones que estos han tejido en torno a los procesos educativos desarrollados en los laboratorios de la Red.

Para la construcción de este apartado, se analizaron las respuestas a la entrevista semiestructurada aplicada a los ocho (8) artistas formadores que participaron en procesos formativos-artísticos en algunas de las comunas de Medellín (3, 8, 9, 10, 13 y el corregimiento de Santa Elena) en el año 2023. Después del análisis, las respuestas de los artistas formadores permitieron identificar tres subcategorías: significado y función del artista formador, fundamentos pedagógicos y prácticas y estrategias educativas.

La primera subcategoría se centra en analizar algunos aspectos (formación académica, experiencia laboral, experiencia en la Red, concepción de artista formador y los retos), elementos que configuran al artista formador. La segunda subcategoría se adentra en aspectos fundamentales para comprender el papel que juega el artista formador dentro de los procesos formativos de la Red de Creación Escénica y sus concepciones educativas. Es así como se realiza una exploración sobre la relación arte-educación, la concepción de los fines de la formación y las teorías pedagógicas que fundamentan las prácticas artísticas y pedagógicas. Finalmente, la tercera subcategoría brinda un panorama sobre las prácticas y las estrategias educativas de los artistas formadores, en las cuales se incluyen los métodos, los recursos y los procesos de evaluación.

6.2.1 Significado y función del artista formador

En el marco de la propuesta educativa de la Red de Creación Escénica y, en general, de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, el Artista Formador emerge como una figura esencial en los procesos de formación artística. Su formación académica, combinada con su experiencia profesional, le proporciona las herramientas y habilidades necesarias para guiar los laboratorios de creación escénica, base e interdisciplinarios, y dirigirlos hacia las apuestas de construcción de ciudad que se impulsan desde la SCC de Medellín.

En la esfera de las artes escénicas, las manifestaciones artísticas se desarrollan desde una perspectiva más experimental, la experiencia práctica y la formación académica se integran como aspectos fundamentales en la configuración del artista como formador. Esto influye significativamente en la consolidación de las prácticas artísticas y concepciones educativas

---

individuales que varían considerablemente según el área de especialización y los enfoques de cada artista formador.

En este sentido, desde la Red se han establecido unos requerimientos y criterios en torno a la formación académica y la experiencia laboral y empírica de los artistas profesionales que desean participar en los procesos de formación artística y cultural, especialmente en el ámbito de las artes escénicas. Esta medida busca garantizar la calidad y efectividad de dichos procesos. Por lo tanto, la SCC establece en el documento oficial especificaciones técnicas y lineamientos para que los artistas formadores estén adecuadamente preparados y puedan ofrecer una enseñanza de calidad a los participantes de las redes de formación escénica. (Secretaría de Cultura Ciudadana, 2023, p.22)

Profesionales: dos (2) años de experiencia

Licenciados: dos (2) años de experiencia

Maestros: tres (3) años de experiencia

Tecnólogos: cuatro (4) años de experiencia

Técnicos: cinco (5) años de experiencia

Empíricos: seis (6) años de experiencia

El tiempo de experiencia requerido para cada nivel de formación (profesionales, licenciados, maestros, tecnólogos, técnicos y empíricos) se establece en el nivel de educación formal de cada uno de los participantes.

Por ejemplo, los profesionales y licenciados generalmente han pasado al menos de cuatro a cinco años en un programa de educación superior específico en artes escénicas (teatro), lo que les proporciona una base sólida en teoría, práctica y pedagogía. Por lo tanto, se espera que tengan una menor cantidad de años de experiencia requerida (2 años) en comparación con aquellos que tienen niveles de educación diferente o ninguna educación formal en absoluto.

Por otro lado, los tecnólogos y técnicos, aunque pueden haber recibido formación técnica especializada, pueden no haber tenido la misma exposición a la teoría y la pedagogía que aquellos

---

con educación universitaria. Por lo tanto, se espera que tengan más años (4 a 5 años) de experiencia práctica para compensar esta diferencia en la formación formal.

Finalmente, los empíricos, que han adquirido su experiencia a través de la práctica y la participación en proyectos culturales, pueden necesitar un período de tiempo más largo (6 años) para desarrollar habilidades equivalentes a aquellos que han recibido formación formal. Esto se debe a que su aprendizaje puede haber sido más gradual y autodirigido, sin el marco estructurado proporcionado por un programa educativo formal.

Es importante establecer requisitos claros de formación y experiencia para los profesionales que participan en procesos de formación artística y cultural. Estos requisitos garantizan la calidad y la efectividad de la educación impartida, así como también la cualificación y competencia de los artistas formadores.

De acuerdo con lo anterior, las respuestas a las entrevistas aplicadas a artistas formadores, pertenecientes a la Red de Creación Escénicas, revelan que los ocho (8) entrevistados tienen una formación académica enfocada en las artes escénicas, donde uno es maestro en Arte Dramático, dos técnicos en Teatro, tres licenciados en Artes Escénicas, tres licenciados en Teatro, dos magísteres en Dramaturgia y Dirección y un magíster en Estudios Avanzados del Teatro. Por ejemplo, el AF2 mencionó:

yo soy productor audiovisual, primero estudié pues como la tecnología de producción audiovisual en el Poli, luego llegué a la Universidad de Antioquia a estudiar la carrera de actuación, que es maestro en arte dramático. Acabo de terminar una maestría en estudios avanzados del teatro. (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2023)

La formación académica de este artista formador se encuentra relacionada con las artes escénicas desde diferentes enfoques artísticos como la actuación, el arte dramático y el teatro. Esto demuestra una variedad de conocimientos en el campo de las artes escénicas, lo que le permite dirigir los laboratorios desde una perspectiva multidisciplinaria que puede hacer más significativo el proceso de aprendizaje de los participantes, proporcionando una comprensión más amplia de las artes escénicas.

En esta misma dirección, el artista formador, al igual que otros 2 entrevistados, establecen una interconexión entre el teatro y otros enfoques de las artes escénicas, combinando conocimientos desde diferentes áreas: Actuación-Teatro, Dramaturgia-Teatro y Música-Teatro, como en el caso del AF3, quien reúne todos los elementos técnicos y pedagógicos de la música para enriquecer sus prácticas teatrales.

Estoy estudiando música, no aquí sino en la Débora, pero entonces es todo el proceso como de la fundamentación musical, sé que es lo que quiero. Ahí, obvio, pues todo esto siempre ha sido al servicio del teatro: todo lo pedagógico, lo metodológico, digamos lo musical, la historia, pues como todo al servicio del teatro y de la escena, como del hacer. (comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

La integración de estas dos disciplinas demuestra una comprensión de la música como una herramienta versátil que desde sus diversos componentes permite construir experiencias y procesos de creación teatral. Esta comprensión cobra especial relevancia al interior de los laboratorios, puesto que amplía el panorama creativo para pensar nuevas formas de expresión escénicas que enriquecen las experiencias y proceso formativos tanto de los artistas formadores como de los participantes.

Así mismo, se marca una tendencia en las respuestas de los ocho (8) entrevistados hacia el campo de la educación. Esto se debe a que cinco (5) de las ocho (8) trayectorias académicas se encuentran direccionadas hacia los procesos de enseñanza, especialmente a través de niveles de formación como las licenciaturas en Artes Escénicas y Teatro. Estas licenciaturas articulan el componente artístico escénico con la educación. De esta manera, los artistas no solo se preparan desde los conocimientos técnicos artísticos, sino que también desarrollan habilidades y adquieren las herramientas necesarias para la transmisión de conocimientos y experiencias en contextos educativos, ya sea formales o informales. Es decir, que no solo se capacitan para la producción de obras artísticas, sino también para compartir esos conocimientos con otros, ejerciendo un papel importante en los procesos de transformación y enriquecimiento cultural.

Por otro lado, se destaca la formación continua dentro de las diferentes trayectorias. Teniendo en cuenta que la mitad de los entrevistados, es decir, cuatro (4) personas, manifiestan

---

haber ampliado sus estudios a través de talleres, cursos, carreras especializadas y maestrías, como lo expresa el AF2 “y bueno, he hecho ya como alguna serie de talleres, cursos, ya como especializados, que tienen que ver con cosas muy puntuales del teatro” (comunicación personal, 28 de noviembre, 2023). Del mismo modo dos (2) de los ocho (8) entrevistados manifiestan una particular preferencia por complementar su formación desde otros espacios y formas de aprendizaje más informales “Sigo estudiando, pero no a nivel de maestría ni nada. No sé por qué no me llama la atención, como porque no estoy inmerso en el mundo académico universitario.” (AF3, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023). Este interés hacia la formación continua ya sea desde la educación formal o informal, destaca el compromiso que tienen los artistas formadores frente a su crecimiento personal y profesional, manteniéndose alineados con las producciones, técnicas y estrategias metodológicas desde sus áreas específicas, lo que no solo les permite mejorar sus prácticas, sino que también contribuye significativamente al enriquecimiento del campo artístico y cultural.

La interdisciplinariedad es otra de las características presentes en la formación académica de los artistas formadores. Las respuestas de la mitad de los entrevistados evidencian una formación que no solo se enfoca en el campo artístico, sino que también involucra otras áreas de conocimiento, como la historia, la literatura, la publicidad y la filosofía, tal como se evidencia en la respuesta del AF4

Yo soy filósofa, actriz y técnica en teatro. Después hice como una serie de especializaciones y, con la experiencia ya me dieron la profesionalización como actriz de teatro y el año pasado terminé mi maestría, entonces soy magíster en dramaturgia y dirección. (Comunicación personal, 16 de enero, 2024).

En este caso específico, la relación entre las artes escénicas y la filosofía aporta una perspectiva crítica y reflexiva que permite comprender a profundidad el arte y el mundo. Esta interconexión no solo fortalece el enfoque artístico del artista, sino que también le facilita herramientas que le ayudan a abordar las particularidades sociales y culturales presentes en los laboratorios desde la sensibilidad, generando un entorno de aprendizaje innovador, desde donde se promueva el pensamiento crítico y la creatividad. Esta conexión permite explorar las complejidades existenciales y humanas a través del teatro, la danza, la música y otras expresiones artísticas-

---

escénicas desde la introspección. Así mismo, le aporta al artista formador en el diseño de estrategias e implementación de metodologías de enseñanza que no solo se centran en la técnica y la práctica artística, sino también en la reflexión sobre el significado y el impacto del arte en la sociedad. De esta manera, la formación interdisciplinaria contribuye significativamente a la creación de un arte más consciente y comprometido con su entorno.

Es así como la relación entre las artes y otras disciplinas amplía el panorama creativo y teórico de los artistas formadores, adquiriendo habilidades y conocimientos diversificados, permitiéndoles concebir los procesos educativos, enriqueciendo las prácticas artísticas y educativas. En esta línea, el AF6 afirma que

El teatro no es una disciplina enfocada en una sola cosa. El actor de teatro, el creador de teatro o el director de teatro tienen que estar inmersos o transversalizados, o deben tener conocimiento de otro montón de disciplinas, de otro montón de artes, de otro montón de ciencias; tienen que saber de muchas cosas, hasta de física o química o ese tipo de cosas (comunicación personal, 30 de enero, 2024).

Es necesario que las manifestaciones artísticas sobre todo las derivadas de las artes escénicas trasciendan y se nutran de los elementos de otras disciplinas. En el caso del teatro, esta expresión abarca diversas dimensiones humanas, por lo que sería bastante significativo abordarlas desde diferentes áreas de conocimiento.

Los elementos descritos hasta el momento en relación con las trayectorias académicas destacan una serie de características que conforman las experiencias profesionales de los entrevistados. Estas reflejan el interés y la necesidad de los artistas por ampliar sus conocimientos y potenciar sus habilidades artísticas y educativas. Las diversas experiencias académicas en distintos niveles educativos y áreas de conocimiento evidencian el esfuerzo y compromiso de los artistas con su crecimiento personal y profesional, así como con el fortalecimiento del campo artístico. De esta manera, el enfoque artístico escénico y educativo demuestra un interés que trasciende la producción de obras, orientándose también a la transmisión de conocimientos y experiencias significativas que permitan inspirar y guiar a las futuras generaciones de artistas. Así, la formación académica se convierte en un punto de partida esencial en la configuración del artista

---

como formador.

En consonancia con lo anterior, las experiencias laborales de los artistas amplían y fortalecen su formación académica, ya que los espacios prácticos permiten aplicar los conocimientos y saberes adquiridos en espacios reales y acrecentarlos. Esta dualidad entre lo académico y lo profesional amalgama la teoría y la práctica, lo cual es bastante significativo para los artistas, ya que potencia su capacidad para generar transformaciones tanto en el campo artístico como en el educativo. Con referencia a este asunto, las respuestas de los artistas formadores evidencian varias particularidades relacionadas con la experiencia laboral.

En primer lugar, dos (2) de los entrevistados coinciden en tener una experiencia laboral empírica en el teatro amplia en la que uno cuenta con alrededor de 18 años de experiencia en el campo y el otro con 20 años. Estos artistas se han sumergido en la práctica teatral, lo que les ha permitido ampliar sus conocimientos y potenciar sus habilidades a través de diversos proyectos escénicos. Además, ambos manifiestan haberse graduado a partir de la profesionalización en Artes Escénicas

Mi experiencia, más que todo, es empírica. Yo llevo 20 años haciendo teatro y me gradué por medio de la profesionalización de artes escénicas el año pasado en diciembre, el 13. Ese fue un proceso en el que, durante 2 años y medio, nosotros abarcamos todo lo relacionado con la pedagogía y otras áreas de las artes escénicas más teóricas, porque todo lo que es la práctica y el empirismo, como el manejo del cuerpo y la voz, ya lo hemos trabajado. (AF1, comunicación personal, 27 de noviembre, 2023).

Esta respuesta en particular resalta la articulación entre la formación académica y la experiencia práctica en el campo laboral, haciendo énfasis en que gran parte de sus conocimientos y aprendizajes, como el manejo del cuerpo, la voz y otros aspectos, se derivan principalmente de la experiencia y las prácticas teatrales. En este sentido, la experiencia empírica les otorga, además de una comprensión profunda del teatro, una base sobre la cual han construido sus carreras como creadores y se han constituido como artistas formadores.

Por otro lado, seis (6) de los ocho (8) artistas manifestaron tener una experiencia laboral que abarca la docencia, desde universidades como la Universidad de Antioquia, EAFIT y Pascual

---

Bravo, hasta colegios como San Ignacio de Loyola y academias privadas especializadas en formación artística, como Broadway en Medellín y Staff en Envigado. Este aspecto refleja no sólo un interés por los procesos de enseñanza, sino también la capacidad que tienen para adaptarse a los diferentes contextos educativos. Cabe resaltar que ese rol como docentes no se limita únicamente a la enseñanza de artes escénicas, sino también a otras áreas como la expresión oral, la dinamización cultural y la educación popular, como es el caso del AF4.

Yo egresé de la Escuela Popular de Arte en 1995, y ahí teníamos que hacer nuestra práctica pedagógica en campo. Como la EPA tenía un enfoque de educación popular, desde toda la educación de la línea de Freire, de Educación para la Liberación, entonces se trataba de ir como a comunidades vulneradas en sus derechos, y conseguí una práctica en San Francisco. Yo estuve en Santo Domingo Savio, en una asociación que se llamaba Save the Children, que trabaja con esa ONG internacional, y allí trabajé con niños. Entonces, allí inicia como toda una práctica que ha sido ir por los territorios prácticamente como los más vulnerados, digo yo, que son las laderas de la ciudad, en uno u otro proyecto. O sea, desde el 95 para acá no he parado. (comunicación personal, 16 de enero, 2024).

El trabajo con comunidades es uno de los enfoques que caracterizan la experiencia laboral de los entrevistados, desde aquí el arte se configura como una herramienta de cambio social mediante la cual se promueve la participación, la sensibilización y la reflexión para abordar los diferentes problemas sociales. Esta variedad de experiencias y contextos educativos, dan cuenta de la capacidad que tienen los artistas para adaptar sus habilidades y conocimientos pedagógicos e interdisciplinarios a las particularidades de los diferentes espacios educativos, lo cual puede ser muy significativo para el desarrollo de los laboratorios de la Red y para el enriquecimiento del tejido cultural de Medellín y se alinea con los objetivos de la SCC.

Esta variedad de trayectorias académicas y experiencias laborales y empíricas aporta una perspectiva tangible y práctica que fortalece el papel de los artistas como formadores. Además, se convierte en un factor determinante en los procesos de inserción a la Red de Creación Escénica, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la SCC, mencionados al inicio.

En relación con lo anterior, otro asunto que es importante destacar es la experiencia de los

---

artistas formadores dentro de la red, puesto que desde ahí se pueden identificar las complejidades y la variedad de experiencias de los artistas, brindando un panorama de los factores que influyen en su participación y los obstáculos y desafíos a los que se han tenido que enfrentar.

Dentro de las trayectorias de los artistas al interior de la Red, se evidencian aspectos importantes. Se destaca una diversidad de experiencias que abarcan colaboraciones ocasionales o vinculaciones ya permanentes, donde algunos participan desde los inicios del programa, cuando la Red era coordinada desde Medellín en Escena. Estas experiencias incluyen períodos entre 5 y 14 años aproximadamente, como en el caso del AF5.

Yo no sé exactamente, pero yo le calculo unos 14 años, más o menos, desde que lo trabajaba Medellín en Escena. Yo no sé si te contaron antes, si te han contado cómo funcionaba antes el proyecto de la red, que no lo manejaban por las instituciones independientes con algunas plazas, ¿cierto? Sino que lo manejaba Medellín en Escena, todo el proyecto de la red (Comunicación personal, 22 de enero, 2024).

Otros, por su parte, tienen una trayectoria dentro de la Red mucho más reciente, con un periodo temporal entre un año y un mes, vinculados directamente como artistas formadores, pero que han venido acompañando procesos de manera ocasional "Yo no había estado vinculada directamente en la red hasta hace un mes, pero he colaborado ocasionalmente" (AF1, comunicación personal, 27 de noviembre, 2023).

Esta variabilidad en las experiencias y roles de vinculación puede resultar bastante significativa. Los artistas que llevan más tiempo involucrados con los procesos de la Red brindan, desde su experiencia, una mayor estabilidad y orientación, mientras que quienes apenas se integran pueden ofrecer nuevas ideas y perspectivas. El trabajo colaborativo entre los diferentes artistas, independientemente del tiempo que lleven en la Red, fortalece los espacios de aprendizaje y desarrollo profesional para todos.

Los motivos para pertenecer y participar en este programa cultural son diversos, desde el interés por colaborar y adquirir conocimientos, hasta la posibilidad de contribuir al desarrollo artístico y cultural de la ciudad, así como al desarrollo personal y crecimiento continuo en el campo profesional. Esto se puede constatar a través de las respuestas a la entrevista, en la cual cuatro (4)

---

artistas formadores mencionan que una de las cosas que los ha motivado a formar parte de la Red es el compromiso que tienen con la comunidad y el deseo de transformación de la sociedad. “Me motiva a permanecer en las poblaciones. No es el sueldo. Es el contacto con las poblaciones lo que te da una cosa distinta. A mí, personalmente, me humaniza. Siento que me humaniza muchísimo” (AF2, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

Esta perspectiva resalta que la conexión con las diversas poblaciones es mucho más importante que lo monetario. Es así como el artista formador encuentra en el arte un medio para relacionarse con el ser humano y acercarse a las realidades y necesidades colectivas e individuales de las comunidades.

Así mismo, cinco (5) de las respuestas brindadas por los artistas formadores demuestran la satisfacción y compromiso con la labor educativa. Como lo expresa el AF8 a través de su testimonio, “Yo nací con el chip pedagógico y por ende estudié la licenciatura en español y literatura. Entonces yo dije, ah, esa es una bonita manera de relacionamiento interpersonal con el otro a través de la enseñanza” (comunicación personal, 6 de febrero, 2024). De esta manera, la enseñanza es concebida como una misión, una acción innata y genuina, que no solo se limita a la transmisión de conocimientos, sino que también permite relacionarse con el otro y establecer vínculos humanos que contribuyan al crecimiento personal, profesional y cultural.

De igual manera, tres (3) de los artistas consideran que las transformaciones culturales y personales generadas por los procesos formativos de la Red en los participantes y en ellos mismos, constituyen una razón fundamental para permanecer en el programa. “Lo más bonito es que realmente uno siente que sí hay transformaciones culturales” (AF3, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023). Esta afirmación resalta el valor y los impactos que genera la Red de Creación Escénica y en general, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, como un programa cultural que transforma la vida, las concepciones y percepciones tanto de artistas formadores como de participantes y demás personas que forman parte de este.

En concordancia con lo expuesto hasta el momento, se hace necesario explorar e indagar acerca de cómo los artistas formadores se conciben y perciben a sí mismos. Esto permitirá comprender la manera en que todos los aspectos mencionados hasta ahora (formación académica,

---

experiencia laboral y experiencia en la Red) influyen en la construcción de las identidades de cada uno de ellos.

Los testimonios de las entrevistas permitieron identificar algunas discrepancias frente a la concepción de artista formador. En este sentido, (dos) 2 de los entrevistados se apropian y definen explícitamente como artistas formadores, mientras otros lo cuestionan, autodefiniéndose con otros términos; dos (2) de los artistas consideran que más artistas formadores, son motivadores “No, yo soy un motivador, diría yo, pues como que así me definiría, un motivador de preguntas y de cuestionamientos y de creación, pues como así. Más que formador, no me gusta la palabra “formador” (AF3, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023). Esta concepción destaca el rol de artista y su compromiso e interés por despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en los participantes, desarrollando habilidades de investigación y exploración que les ayude a comprender las dinámicas y fenómenos sociales y culturales. Es así, como se resalta la importancia de dejar de lado modelos educativos tradicionales y adoptar estrategias innovadoras que promuevan el desarrollo personal y creativo de los individuos.

Por otro lado, el AF6 también cuestiona el concepto de ‘formador’ resaltando que el término que más se adapta a la manera en cómo él se ve así mismo es el de ‘deformador’ compartiendo la idea de los dos artistas anteriores de que se deberían dejar de lado los enfoques tradicionales y adoptar otros más innovadores, teniendo en cuenta que la formación tradicional puede ser imponente y limitar la creatividad y el pensamiento crítico de los participantes.

No, yo soy un proyecto de artista, alguien que busca navegar o insistir a partir del arte o en el arte, ¿cierto? [...] Además, la palabra 'formador' no me gusta tampoco, porque yo a veces digo: no, a mí no me interesa formarlos, sino deformarlos precisamente, porque me parece que el término 'formación' como que trata de encasillar a la gente. (Comunicación personal, 30 de enero, 2024).

Es así como el artista en lugar de ver la práctica de enseñar como un acto de formación introduce la idea de ‘deformar’, al ser este un concepto más transversalizador, liberador e innovador que permite que los participantes se auto descubran y desarrollen su creatividad. Las múltiples concepciones sobre el término ‘artista formador’ refleja las construcciones individuales y

---

colectivas que han desarrollado los artistas entorno a la enseñanza de las artes escénicas y su papel dentro de la Red.

La empatía, la escucha, la observación, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a los diferentes contextos, necesidades de las comunidades y las particularidades de los participantes son elementos clave en la creación de entornos de aprendizaje creativos y significativos.

Ser artistas formadores en la red ha significado para los entrevistados una experiencia profundamente transformadora y enriquecedora. Dentro de sus respuestas manifestaron varios asuntos relevantes. En primer lugar, los ocho (8) artistas formadores manifiestan una enorme gratitud con la Red, al brindarles la oportunidad de hacer parte del programa y dirigir los diversos laboratorios. Igualmente, destacan el impacto positivo que ha tenido esta experiencia en su desarrollo personal y profesional y las transformaciones sociales que se generan, como ya se ha venido mencionando.

Para mí, fue afortunado de distintas maneras. Primero, el entender y desentrañar una cultura tan diversa y plural como la que habita en los ciudadanos medellinenses. Asimismo, el encuentro con personas altamente talentosas, con unas cualidades sensibles, y la posibilidad creativa que me ayudaba a los compañeros, pues me permitía ser un creador en el momento del taller. Compartir con personas altamente sensibles, cuyas necesidades siempre estuvieron en el tiempo, permitió unir y crear lazos profundos entre seres y entre el arte, y eso fue muy afortunado en muchos aspectos. La clave está siempre en el interés de un proceso, aunque los dos procesos fueron más allá del formalismo y se permitió unir y crear lazos profundos entre seres y entre el arte. (AF8, comunicación personal, 6 de febrero, 2024).

Formar parte de la Red les ha proporcionado un sentido de pertenecía y compromiso con la comunidad y ha contribuido en desarrollo de habilidades interpersonales y de liderazgo, permitiéndoles dirigir de la mejor manera los procesos formativo-artísticos de la Red. Sin embargo, tres (3) de los entrevistados también señalan que hay varios asuntos por mejorar y fortalecer desde la coordinación y la administración, como lo son, el apoyo y la gestión de recursos para favorecer de manera efectiva el ejercicio de los artistas formadores, el diseño e implantación de estrategias y

---

mecanismos que brinde mayor estabilidad y continuidad a largo plazo de los proyectos artísticos, generando un impacto sostenido y finalmente una planificación más eficiente y coordinada de los procesos formativos durante el año para evitar retrasos en la agenda y garantizar una mayor participación de la ciudadanía. Así lo expresa el AF8 "Pienso que, si fuesen más juiciosos desde la administración municipal, para que eso salga más temprano, se podrían desarrollar muchísimas otras cosas... no hay un verdadero feeling." (comunicación persona, 6 de febrero, 2024). De acuerdo con lo expresado, esta falta de cohesión entre los diferentes actores involucrados obstaculiza la efectividad y el impacto de las iniciativas artísticas, culturales y educativas. Por lo que se considera importante establecer canales de comunicación que faciliten el diálogo y el intercambio de información y experiencias, fomentando espacios colaborativos y de participación activa en el que se integren la administración, los artistas formadores, los participantes y la comunidad en general, con el fin de alinear las prácticas y estrategias educativas con los objetivos, garantizando la calidad de los procesos formativos y asegurando la atención integral de las necesidades y problemas de los participantes.

Estas preocupaciones y necesidades expresadas se ven reflejadas en los retos y desafíos que enfrentan los artistas formadores al interior de los laboratorios, uno de ellos es la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones y particularidades de los participantes. Seis (6) de los ocho (8) artistas formadores entrevistados coincidieron en este aspecto. "Porque yo recuerdo que en cada territorio he tenido unos agentes muy diferentes. Entonces, uno tiene que ser muy abierto, tiene que ser muy sensible a ellos. Tiene que estar investigando constantemente." AF5, comunicación personal, 22 de enero, 2024). Así mismo, (cuatro) 4 de los artistas formadores señalan que necesitan un mayor acompañamiento por parte de la administración en cuanto a la gestión de recursos, difusión de la información y en la promoción de las actividades. Frente a esto el AF4 dice siguiente:

El estado no está muy presente, para las fotos, para mostrar sí. Porque hay un taller, hoy vamos a ir a cubrirlos. Entonces, hagan el súper taller. ¡Súper guau! Todos felices. Y tin, tin, tin. Foto. Instagram. Miren el trabajo que se está haciendo. Pero cuando la niña se marea, no hay nada que me diga que yo puedo coger y comprar un buen refrigerio para todos. Lo tienes que sacar de tu bolsillo (comunicación personal, 16 de enero, 2024).

Cabe resaltar que la administración dispone de unos recursos presupuestales destinados a

los procesos formativos de los laboratorios (sueldos, materiales, espacios). Sin embargo, se excluyen asuntos relacionados con la sensibilidad y el bienestar de los participantes, lo que puede afectar el acceso y la permanencia, especialmente de aquellos provenientes de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.

Para que haya un mayor aprovechamiento de los procesos de formación, es esencial que al menos las necesidades básicas de los participantes se encuentren cubiertas. A pesar de que el programa es de acceso gratuito, la falta de respaldo en estos aspectos puede excluir a quienes no cuentan con una economía que les permita, como mínimo, una adecuada alimentación o movilización segura. Además, esto implica que los artistas formadores asuman múltiples responsabilidades, como tener que hacer uso de sus propios recursos, lo que puede ser bastante frustrante y abrumador. Por lo tanto, es esencial que la administración brinde un apoyo más integral, considerando la alimentación y el desplazamiento de los participantes.

Otro de los retos a los que se tienen que enfrentar los artistas tiene que ver con el bienestar de los participantes tres (3) de los ocho (8) entrevistados coinciden en que, como artistas formadores, deben propender por la construcción de espacios de creación y expresión seguros e incluyentes, desde donde se puedan atender las necesidades individuales de los participantes, como lo manifiestan. “Estos son los retos siempre, yo creo que es también esa necesidad de que las clases logren transformar vidas, ¿cierto? O generar al menos unos cambios positivos o que le permita a cada uno de los chicos y chicas un mejor, un bienestar” (AF5, comunicación personal, 22 de enero, 2024). En este sentido, el rol del artista formador trasciende no solo como una labor educativa, sino como una misión en la que el propósito se centra en influir de manera significativa en la vida de los participantes.

Al examinar las respuestas de los ocho (8) artistas formadores que participaron en entrevistas se pueden apreciar cómo sus vivencias y reflexiones sobre su recorrido académico y profesional proporcionan una visión profunda sobre cómo estos aspectos han influido en la configuración de los artistas como formadores. Estas experiencias han desarrollado en ellos una comprensión profunda del campo educativo y artístico, desde donde han adaptado técnicas artísticas y estrategias educativas sensibles, no sólo para la transmisión de conocimientos, sino también para atender las necesidades específicas y los problemas particulares de los participantes.

Indiscutiblemente, la Red de Creación Escénica ha contribuido al crecimiento integral de estos artistas, brindándoles bases y herramientas que han enriquecido sus prácticas artísticas y fortalecido el tejido cultural y social de las comunidades.

Consolidarse como artista formador implica enfrentar diversos desafíos, como adoptar estrategias innovadoras que contribuyan al crecimiento individual y colectivo de los participantes, y gestionar los recursos necesarios para cubrir necesidades básicas. Por ello, el apoyo y acompañamiento a los artistas formadores por parte de la administración se convierte en un asunto de gran importancia. Este respaldo no solo asegura la permanencia y estabilidad de los proyectos artísticos, sino que también garantiza un proceso inclusivo donde el bienestar y la participación de los individuos sean primordiales.

La relación establecida entre el arte y la educación demuestra el compromiso de los artistas con el desarrollo creativo de los participantes. Este compromiso está anclado en la idea de que el arte puede ser una herramienta de cambio social y personal.

6.2.2 Fundamentos pedagógicos

Los procesos formativos dirigidos desde la Red de Prácticas Artísticas y Culturales se encuentran atravesados por un elemento resignificador clave: el arte. Este componente es importante, puesto que permite transformar la manera en que se percibe el mundo, enriqueciendo las experiencias desde lo afectivo y lo sensitivo. Desde esta perspectiva, se hace necesario indagar sobre como el arte se integra y fortalece los procesos educativos de Red de Creación Escénica y las iniciativas de construcción de Ciudad de SCC de Medellín.

“El arte salva”, una frase muy recurrente en los testimonios de los artistas formadores, que se encuentra arraigada a la idea de que el arte tiene el poder de transformar vidas. En este sentido, tres (3) de los ocho (8) entrevistados tienen una concepción en la que el arte, más que ser una herramienta de creación y expresión, actúa también como medio para la reflexión y la construcción. Así, desde los procesos formativos se adopta este elemento para abordar las diversas problemáticas y necesidades sociales y culturales que afectan las comunidades a las que pertenecen los participantes, transformando a su vez las diferentes realidades.

La educación con sangre, pues ya no entra, ¿cierto? Ya hay que cambiar estrategias porque estos chicos cada vez están más llevados por más información negativa que positiva. Entonces, los docentes tenemos que hacer ese puente, que vengan. Y por medio de qué, del arte. El arte nos salvará. (AF1, comunicación personal, 27 de noviembre, 2024).

Esta respuesta resalta el papel del arte en los procesos formativos y artísticos llevados a cabo en los laboratorios, reconociéndolo como un enfoque innovador que trasciende las estrategias y metodologías tradicionales, estableciendo una conexión con los participantes a través de lo afectivo y sensitivo. Los problemas sociales y educativos contemporáneos desafían no sólo a los docentes, sino también a quienes lideran procesos educativos por fuera del ámbito escolar, como los artistas formadores, quienes ven la necesidad de incorporar formas de enseñanza no convencionales desde donde se puedan tratar los problemas y necesidades sociales. Es por esta razón que se integra el arte como un mecanismo que no solo genera un aprendizaje significativo, sino que también promueve la transformación y el desarrollo tanto individual como colectivo, tal y como lo menciona el AF4 a través de una anécdota:

Una experiencia muy maravillosa nos pasó en el circo, en Arlequín, fue con un chico que quedó con una discapacidad después de una enfermedad. El pelado llegó casi sin poder hablar, o sea, no gesticulaba bien. Y, a partir de toda la experiencia, descubrió sus grandes dotes artísticas, terminó cantando, dando muchos textos, o sea, haciendo un personaje muy bonito de un sastre. Donde él, como que hacía los vestuarios del circo. Entonces, fue muy bonito porque él decía: "A mí esto me cambió la vida". O sea, yo vine aquí triste, vivo, enfermo, vine sintiéndome el hombre más desgraciado del mundo. Y ahora sé que tengo, soy un hombre lleno de talentos, afortunado de permanecer con vida cada vez que ese muchacho se presentaba, eso llenaba el teatro porque tiene una familia hermosa que lo apoya. Entonces, son como esas grandes experiencias demuestran, woow, la resiliencia. Esa es una experiencia muy significativa que me tocó. A ese muchacho el arte lo salvó. (comunicación personal, 16 de enero, 2024).

Esta experiencia ejemplifica la manera en la que el arte contribuye al autodescubrimiento permitiendo eliminar cualquier barrera, para reconstruir al ser humano y, consigo, los imaginarios en torno a su propia existencia. En este caso específico, el participante logró abrir las puertas que

---

su enfermedad había cerrado. Es así como se demuestra el poder sensibilizador del arte y su capacidad para transformar desde lo individual y lo colectivo, puesto que el arte también permite reconfigurar las perspectivas y prácticas de las comunidades en general. Así lo expresa el AF4:

El arte nos abre horizontes, nos enseña o nos permite ver de nuevas maneras al mundo. Lo conocido se vuelve algo que es desconocido y que tú lo puedes recrear como tú quieras. Puede que ese árbol deje de ser un árbol de almendro y se vuelva, qué sé yo, un parapente, un globo, un avión, ósea, siempre recrear. (comunicación personal, 16 de enero, 2024).

Esta libertad creativa es una característica esencial del arte, ya que permite una diversidad infinita de expresiones y experiencias. Así, el arte no solo enriquece nuestra percepción del mundo. Por lo que es muy significativo al momento de pensar en procesos de formación ciudadana, puesto que, al interactuar con el arte, los participantes aprenden que la realidad no es fija, sino que puede ser reinterpretada y recreada según sus perspectivas personales. Por ejemplo, al transformar un árbol de almendro en un parapente, globo o avión, se ejemplifica cómo el arte promueve la imaginación y la subjetividad, desafiando la visión objetiva y uniforme del conocimiento tradicional. Esta libertad creativa es crucial en la educación, ya que estimula la diversidad de pensamiento y la expresión individual. De esta manera, el arte no se limita solo a la producción artística, sino que también es un medio de exploración y expresión que, al articularse con la educación, permite que se generen espacios de diálogo e intercambio en los que se reconozca y valore la diversidad cultural, fortaleciendo la identidad de la comunidad.

De acuerdo con lo anterior, el arte es también una herramienta de transformación social. En siete (7) de las respuestas a las entrevistas, los artistas formadores manifiestan que el arte transforma las prácticas, imaginarios y perspectivas sociales. “El arte es fundamental si queremos tener una mejor sociedad. Si un abogado tiene contacto con el arte, va a ser mejor abogado. Si un médico tiene contacto con el arte, será mejor médico”. (AF6, comunicación personal, 30 de enero, 2023).

Es así como la mayoría de los artistas formadores entrevistados enfatizan en la integración del arte como una herramienta que enriquece los procesos educativos. Seis (6) de los ocho (8) testimonios recopilados revelan que esta articulación arte-educación contribuye

---

metodológicamente a que los espacios de aprendizaje sean más dinámicos, reflexivos y colaborativos, permitiendo el diálogo interpersonal, lo que motiva a los participantes a expresarse libremente, auto descubriendo sus diferentes talentos y maximizando todo su potencial creativo. Esto se conecta mucho con la respuesta de uno de los artistas formadores:

Yo siento, y yo no creo que sea una cosa solamente mía, yo creo que todos los laboratorios lo manejan. Y es que se vuelven espacios reflexivos, ¿cierto? Y espacios de resignificarse en lo que son cada uno de los asistentes. [...] Pero también es ese arte que no solamente es por mostrar, o por decirlo, también es ese arte de pensar y de poder dialogar con uno del otro, poder reflexionar en una forma muy fuerte que es la ciudad en la que vivimos, ¿cierto? En los barrios que vivimos. (AF5, comunicación personal, 22 de enero, 2024).

De esta manera, el arte permite que los participantes exploren y cuestionen las dinámicas y realidades de su territorio. Esto conlleva a la reconstrucción de su identidad y a la transformación de esas realidades. Es así como los laboratorios artísticos dejan de ser considerados centros de creación artística y se convierten en vehículos para el crecimiento personal y el fortalecimiento comunitario.

La inclusión del arte en los procesos educativos contribuye significativamente al desarrollo integral de los participantes, puesto que las metodologías basadas en el arte tienen un enfoque experimental en donde estos aprenden desde la experiencia y el hacer. Esto permite que los participantes interioricen la información a largo plazo. El aprendizaje interdisciplinario es otro de los enfoques que tiene el arte; estas metodologías permiten establecer relaciones entre distintos conocimientos y áreas, así como también aplicarlos en diferentes contextos y situaciones.

Así como el arte aporta a la educación, está también juega un papel importante en el campo artístico al servir como medio para promover el arte y hacerlo accesible, especialmente a las poblaciones más vulnerables, como lo mencionaron 4 de los artistas formadores. En este sentido, la educación y el arte se convierten en un puente hacia la inclusión, posibilitando que cada una de las personas que habitan el territorio disfruten y gocen de los derechos culturales.

La apuesta por el arte siempre es una buena apuesta, así como la apuesta por la educación [...] La idea de que, pareciera, la gente tenga acceso al arte y más a esos chicos en esos

---

procesos, no, yo me quedo pensando. (AF3, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

Pero ¿se está garantizando el acceso al arte? Es una idea que parece estar puesta en tela de juicio, especialmente por dos de los artistas formadores, quienes manifestaron en sus entrevistas que han evidenciado limitaciones presupuestales en torno al arte y la cultura, ya que este sector es considerado no prioritario:

Si uno va a ver los temas presupuestales, ¿qué son? La asignación del presupuesto para la cultura. Aquí vamos a pasar a un histórico, y mira, de un 0.1% a un 3% del presupuesto de la ciudad. Pero dirán, 'no, es que eso es demasiada plata para el arte y la cultura'. No, no es demasiado. Hace falta inversión. (AF8, comunicación personal, 6 de febrero, 2024).

Este desinterés por el arte, también se puede notar en las convocatorias y programaciones culturales. Como se mencionó en el anterior apartado, los artistas expresaron que los retrasos en las programaciones de cada año afectan considerablemente los procesos formativos y artísticos, como también la participación de las personas.

Pese a la falta de prioridad al sector artístico y cultural, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales, y en particular la Red de Creación Escénica, muestran un interés por la promoción y difusión del arte. Una forma de garantizar el acceso a las poblaciones más desfavorecidas y, en general, a toda la comunidad que habita la ciudad de Medellín es a través de los procesos de formación artística impartidos en los laboratorios, los cuales están abiertos a diversos públicos. Gracias a los múltiples esfuerzos de los artistas formadores, estos laboratorios han logrado consolidarse y mejorar constantemente. Así lo explicó el AF8:

Lo puedo hablar desde la experiencia de Santa Elena. Santa Elena llevaba varios años con el tema del presupuesto participativo en la asignación de dinero para el arte y la cultura en ceros. O sea, no había programación artística, no había convocatorias, no había nada, porque las personas no priorizaban cultura. ¿De quién fue la tarea? De los artistas. Nos tocó reunirnos y jalarnos las uñas a nosotros mismos. Entonces empezamos a crear una red, como la Red de Creación, una red de artistas. Éramos 12 mechudos. Hoy vamos en 240. Y mira que ahí nosotros también nos mostramos ante esa ciudad, ante esa sociedad. Ah, es

---

que sí existimos y sí estamos haciendo. Y, sobre todo, mostrarle, demostrarles a las ciudades, a los administradores, a la gente del común, que el arte permite romper unas barreras muy tenaces. (Comunicación personal, 6 de febrero, 2024).

El aumento en el número de miembros de la red y su visibilidad creciente en la comunidad demuestran la capacidad del arte para legitimar su presencia en comunidades donde antes las propuestas artísticas no eran prioridad de la administración local. Los artistas no solo lograron mostrarse ante la sociedad y los administradores locales, sino que también evidenciaron que el arte tiene un papel crucial en la construcción de ciudad. Por lo que los esfuerzos de los artistas formadores reflejan su compromiso con la comunidad y el crecimiento de la Red de Creación Escénica. A pesar de las dificultades presupuestarias y la falta de apoyo institucional, estos han demostrado que el arte puede generar cambios significativos.

En este sentido, las dinámicas de los procesos formativos de la Red y los artistas formadores consolidan el arte y la cultura como un enfoque esencial, que contempla ideales y objetivos formativos más amplios, adoptando una concepción de formación y aprendizaje centrada en las necesidades de los participantes y las comunidades a las que pertenecen. Esta visión se alinea con la apuesta de la SCC por la construcción de ciudad, enfatizando en la importancia que tiene el arte y la cultura en el fortalecimiento del tejido cultural y la cohesión social.

De acuerdo con lo anterior, los procesos formativos de los laboratorios constituyen experiencias transformadoras y significativas para los participantes que se involucran en ellos. Teniendo en cuenta esto, se hace necesario examinar las intencionalidades detrás de los procesos de formación artística y su impacto a nivel social e individual.

El análisis de las respuestas proporcionadas por los entrevistados respecto a las intencionalidades de los procesos formativos de los laboratorios de la Red demuestra la existencia de una variedad de propósitos e intenciones formativas adoptadas por los artistas formadores. Como punto inicial, es importante destacar el interés de dos (2) de los artistas formadores por promover el autoconocimiento y la expresión personal en los participantes, a través de experticias teatrales y reflexiones críticas. El objetivo es que cada individuo se descubra a sí mismo y adquiera una comprensión más profunda de su entorno y la comunidad a la que pertenece.

Yo recibí el llamado de Elemental Teatro para tomar el grupo de niños y niñas de Elemental Teatro. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, pensado siempre en mí, atraer el interés de los niños y a las niñas para que tengan una experiencia teatral, y ya sean ellos mismos quienes decidan si siguen esa línea. Que, en ese paso por ese laboratorio, ellos tengan la oportunidad de tener una vivencia (AF8, comunicación personal, 6 de febrero, 2024).

Las técnicas y estrategias metodológicas teatrales implementadas por cada uno de los artistas formadores permiten una exploración profunda de los participantes, de su humanidad, de sus emociones, e incluso de sus miedos y del mundo que los rodea, trazando líneas de vida a partir de sus intereses y talentos. De acuerdo con esto, los laboratorios no funcionan como centros artísticos para la preparación y producción de artistas. Por el contrario, brindan las herramientas para que los participantes se desarrollen también en áreas que no tienen nada que ver con el arte.

En coherencia con lo anterior, las respuestas de cuatro (4) de las personas entrevistadas muestran la variedad de metodologías y enfoques artísticos implementados por los artistas formadores en los procesos formativos. Estos enfoques se han adoptado de acuerdo con las necesidades particulares, las problemáticas, el entorno y la población que asiste a los laboratorios. Se destaca la importancia de incluir elementos como la lectura y el análisis de textos relacionados con otras áreas fuera del teatro, como la filosofía y la ciencia, con el fin de ampliar el panorama y los conocimientos, y promover la reflexión y capacidad de indagación. Así mismo algunos laboratorios destacan el énfasis en la dramaturgia social (**Figura 7**) un enfoque teatral desde donde se exploran las experiencias y percepciones sociales de los participantes a partir de la reflexión crítica.

Figura 7*Laboratorio de Dramaturgia Social*

Nota. Muestra comuna 9, Corporación Ziruma 2023

También aborda conceptos teatrales del performance, realizando construcciones que son llevadas a la puesta en escena (**Figura 8**), como lo mencionó AF7:

Bueno, como te conté, tenía dos laboratorios. Uno era de dramaturgia social y el otro era de performance. El de dramaturgia social tenía como fin auscultar entre los acontecimientos de vida de cada alumno, de su serie, de su contexto, de su familia y el de escuadrillo. Para desde allí hacer un aporte a la construcción de lo que denominaba nuestra dramaturgia social. Y desde el performance abordamos los conceptos teatrales del performance: la materia, el espacio, el tema. Y nos concentramos en desarrollarlo a partir también de vivencias propias. Digamos, lo interesante es siempre hacer pesquisa sobre las propias experiencias de los participantes para, desde allí, crear ciertos procesos que nunca, que en el primer caso tendrían la construcción de una dramaturgia y en el segundo caso, la puesta en escena de una historia de un performance. (comunicación personal, 5 de febrero, 2024)

Figura 8*Muestra del laboratorio Dramaturgia Social*

Nota. Muestra comuna 9, Corporación Ziruma 2023

La relación territorio-comunidad es uno de los aspectos en los que algunos artistas hacen énfasis, tres (3) de las ocho (8) respuestas a la entrevista mencionaron este elemento como una de las características de los laboratorios que lideran, estos manifiestan tener cierta dirección de los objetivos de los laboratorios hacia el reconocimiento de las realidades territoriales y comunitarias enfocándose en la transformación y cohesión social.

Bueno, este laboratorio en especial fue un laboratorio de iniciación. Muchos de los chicos que estuvieron integrando este proceso venían nuevos, entonces obviamente era un proceso que se dio más para la sensibilización y el reconocimiento de ellos, no solamente como personas sino también como actores y actrices, ¿cierto? Esa fue la búsqueda en este proceso. También indagando cómo el ser de cada uno de ellos en el habitar los espacios de la ciudad, en el cómo nos movemos en la ciudad, en el cómo resignificamos nuestras experiencias y cómo podemos trabajar también desde lo social, porque igual el énfasis que teníamos

---

nosotros también era el de dramaturgia social. (AF5, comunicación personal, 22 de enero, 2024).

Desde este punto de vista, se puede observar que los laboratorios, y este en específico, no tienen como eje central la enseñanza de técnicas y conocimientos teatrales, sino que se enfocan en la sensibilización como elemento transversal para el reconocimiento de los participantes. Estos procesos formativos invitan a los individuos a reflexionar sobre cómo habitan los espacios de la ciudad, con el objetivo de resignificar su papel dentro de la sociedad. Esto fortalece su capacidad para resolver y enfrentar los diversos problemas y desafíos presentes en sus comunidades y territorios. De esta manera, se promueve el sentido de pertenencia, responsabilidad local y empoderamiento, convirtiéndose en agentes de cambio.

Todos los aspectos analizados hasta el momento brindan un panorama sobre las construcciones y concepciones educativas que han tejido los artistas formadores al rededor del arte, la educación, el territorio y la comunidad, considerando también los fines de la educación y las necesidades colectivas e individuales de los participantes.

Antes de ahondar en cómo se llevan a cabo estas construcciones desde la práctica educativa, es necesario indagar sobre las teorías y enfoques pedagógicos que influyen en dicha práctica. Esto permitirá comprender las bases que fundamentan las metodologías empleadas y los impactos que tienen estas en los participantes y las comunidades.

Dentro del campo de la educación, los enfoques y teorías pedagógicas se consolidan como un elemento fundamental para la construcción y transformación de prácticas educativas. En el contexto de la Red de Creación Escénica, la figura del artista formador adquiere un papel de vital importancia al ser el principal responsable de los impactos positivos y negativos de los procesos formativos artísticos. Esto implica no solo el diseño de contenidos y metodologías, sino también su adaptación a las necesidades específicas de la población participante y a las características del entorno.

La integración de públicos intergeneracionales a los laboratorios de la Red de Creación Escénica elimina las barreras de exclusión existentes entre las comunidades, creando lazos de confianza que promueven la participación y convivencia, enriqueciendo de manera significativa

---

los espacios y las experiencias de cada persona. Sin embargo, la diversidad de público también requiere la atención de necesidades e intereses individuales y colectivos emergentes. Es por esta razón, que la Red incorpora el enfoque multidimensional de las artes escénicas, el cual se caracterizan por abarcar una amplia gama de expresiones artísticas, lo que a su vez también implica la construcción de bases pedagógicas y teóricas sólidas desde donde se establezcan estrategias y metodologías contextualizadas.

De acuerdo con lo anterior, las respuestas proporcionadas por los ocho (8) artistas formadores que coordinan los laboratorios de la Red permitieron conocer algunos de los enfoques y teorías pedagógicas que influyen en sus prácticas, además de analizar la manera en que se incorporan a los procesos considerando que estas no solo moldean el accionar, sino que también contribuye en la adaptación de perspectivas y concepciones propias de los artistas formadores. En esta línea, cabe resaltar que la Red de Creación Escénica se consolida como un programa de formación artística que busca particularmente, contribuir a la apuesta de construcción de ciudad de la ciudad de Medellín, por lo que desde la propuesta educativa ya hay unos lineamientos y enfoques pedagógicos preestablecidos, que varían dependiendo la entidad y el énfasis del laboratorio como se describió en el capítulo anterior y como lo explica el Af2:

No estamos metiendo mucha teoría. La teoría creo que está en el proyecto antes de que pase, digamos, el taller de la red, como les digo. Ahí el mío es posdramático, entonces eso ya tiene una pedagogía de cómo ir construyendo. (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

Teniendo en cuenta esto, de los ocho (8) artistas formadores solo tres (3) mencionan explícitamente los enfoques y referentes pedagógicos desde donde estructuran los objetivos, las estrategias y las metodologías pedagógicas. Es así como se destaca el juego, la improvisación y la exploración, fundamentado estas metodologías desde referentes como Keith Johnston, Augusto Boal, Konstantín Stanislavski y Jerzy Grotowski. Como lo explicó el E7.

Las estrategias y metodologías fueron basadas en el juego. En ambos casos, porque había algo de similitud. Abordamos metodologías lúdicas que impartían teorías y prácticas. De las cuales se establece Grotowski algunas, el mismo Stanislavski, Augusto Boal, que en

---

síntesis eran, a través del juego, dinamizar las energías creativas. Posteriormente, abordamos la tensión y distensión a través de la meditación, la escucha, que permitían que los grupos se conectaran. Era muy importante despertar en los asistentes cualidades como la escucha, la espacialidad, el ritmo, que les permitían generar un código de comunicación, la interpretación entre ellos, y desde ahí lanzarlos a la improvisación, guiada por temas que ellos mismos iban sugiriendo. (Comunicación personal, 5 de febrero, 2024).

En el caso específico de este artista formador, las metodologías y estrategias implementadas en el laboratorio se enfocan en el desarrollo de habilidades y cualidades como la escucha, la espacialidad y el ritmo para dinamizar la comunicación. De los referentes mencionados anteriormente, Grotowski y Boal forman parte de los teóricos descritos en el Informe Final de la Red de Creación Escénica, donde se señalan aspectos clave de la base conceptual, los cuales fueron mencionados en el capítulo anterior. Esto demuestra que, aunque los artistas formadores adaptan las estrategias y metodologías a las necesidades del laboratorio y de los participantes, se trata de alinear las prácticas educativas con los lineamientos de la apuesta educativa de la Red.

El E3 involucra las teorías de Augusto Boal, centrándose más que todo en el teatro del oprimido como enfoque central de sus prácticas educativas:

Sí, bueno, entonces con Augusto Boal empezamos a marcar la línea, cierto, porque es como que esa pedagogía del oprimido, pero esto, esto está marcado como en el teatro del oprimido. ¿Qué es el teatro del oprimido? Hay un opresor y un oprimido siempre, cierto, entonces a partir de ahí aparecen una serie de ejercicios. El MAM plantea unas cosas muy interesantes a partir de ese trabajo del teatro del oprimido se han generado movimientos sociales. [...] la pedagogía del oprimido y, por ejemplo, los ejercicios de teatro para actores y no actores. Bueno, en fin, entonces a partir de ahí marcamos como la ruta de trabajo desde el teatro del oprimido y con la improvisación teatral porque la improvisación es una herramienta que funciona muy bien en estos procesos que no son como procesos formativos de larga duración, sino que son a mediano o corto plazo. (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

Es así como, desde la pedagogía del oprimido, el artista formador intenta promover la

---

reflexión crítica frente a las diferentes dinámicas sociales y destaca la importancia de la improvisación como un aspecto esencial para abordar las necesidades y problemas de cada uno de los participantes, proporcionándoles las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos y obstáculos que se les presenten.

Así mismo, el AF3 resalta la importancia de la improvisación como elemento que contribuye de manera significativa a las artes escénicas y que se ve reflejado en las muestras artísticas:

Es un laboratorio que está fundamentado y tiene razones de ser, eso, digamos, esa evidencia y la metodología, el trabajo de Keith Johnston a partir de la impro como tal, nos dan esas posibilidades, ahí, para no solo evidenciarlo sino transformarlo. A partir de si yo les muestro a los chicos de toda la institución educativa esta obra de la Bella y la Bestia, si yo se los muestro, obvio empieza a evidenciarse porque hay un asunto de identificación, cierto, de que es lo de que parcialmente a mí me pasa o empiezan a hablar las chicas, entonces también dentro de la obra el objetivo es que se transforme o que se haga peor pero que haya una como una evidencia de que podamos hablar de eso que al final pueda haber un foro, pues el teatro foro pues de Boal tiene que ver con eso, pues si es eso pero también hablemos. (comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

Sin embargo, más allá de la representación de 'La Bella y la Bestia', el objetivo principal de la muestra teatral radica en que los participantes y espectadores experimenten un proceso de introspección y reflexión crítica sobre sus prácticas, perspectivas y otros temas sociales y culturales, como lo son la identidad, la diversidad y la ciudad. De esta manera, la muestra se convierte en un vehículo para que los individuos desarrollen sensibilidad y conciencia respecto a su entorno y al rol que desempeñan en la sociedad. A través de estos procesos artísticos, se promueve la cohesión social, el empoderamiento, el fortalecimiento cultural y un compromiso colectivo con los problemas y necesidades sociales.

A pesar de que las bases conceptuales y teóricas fueron abordadas de manera muy general, los lineamientos de la propuesta educativa de la Red y los testimonios de los artistas formadores entrevistados permiten reconocer la importancia, de fundamentar las prácticas educativas a través

---

de un marco coherente de principios y enfoques sólidos. Esto facilita el diseño y adaptación de estrategias y metodologías educativas alineadas no solo con los objetivos de la Red y de la SCC, sino también con las especificidades de cada uno de los participantes del entorno, para garantizar la calidad y la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, proporciona un conjunto de herramientas prácticas que se pueden utilizar para enfrentar las diversas situaciones y desafíos

Todos los elementos expuestos brindan un panorama en torno a las concepciones educativas de los artistas formadores donde se reconoce el arte como una herramienta trascendental para la reestructuración y cohesión social. Más allá de su función estética, el arte se considera un medio para la expresión de emociones vivencias y pensamientos que, al ser integrado en los procesos educativos, revitaliza los espacios, generando un ambiente de construcción basado en el diálogo, la libertad y la confianza que permite abordar temas sensibles y controversiales desde la empatía y la humanidad. Del mismo modo, se destaca una concepción de educación centrada en el desarrollo integral de los individuos. De esta manera se priorizan las demandas de los participantes y de las comunidades a las que pertenecen, considerando las realidades de los individuos para adaptar las estrategias y enfoques educativos a las necesidades específicas de cada uno. De esta manera los laboratorios constituyen un enfoque inclusivo desde donde se reconoce la diversidad cultural y social.

Por otra parte, la sensibilidad y el diálogo se sitúan como dos elementos esenciales para los artistas formadores, ya que es fundamental crear espacios de intercambio donde los individuos puedan expresarse libremente. Estos enfoques buscan que los participantes reflexionen entorno a sus prácticas, su entorno y su rol en la sociedad, además de desarrollar su potencial creativo y descubrir nuevos talentos.

Estos fundamentos pedagógicos dan cuenta del compromiso social que los artistas formadores de la Red de Creación Escénica, y en general de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, no solo con la difusión y promoción del arte y la cultura en la ciudad, sino también con el desarrollo personal y la transformación social. De esta manera, la Red de Creación Escénica se posiciona como un espacio crucial para la construcción de ciudadanía, donde el arte y la cultura son esenciales para fortalecer el tejido cultural y la estabilidad social.

6.2.3 Prácticas y estrategias educativas

Los laboratorios de formación artística de la Red de Creación Escénica se han constituido como espacios dinámicos de socialización, creación y aprendizaje, donde las prácticas educativas se amalgaman con las experiencias artísticas y estéticas. Como se ha dicho anteriormente, el enfoque artístico centrado en la experimentación de la Red demanda la implementación de métodos y estrategias innovadoras que promuevan la participación y el diálogo para generar un aprendizaje significativo. De esta manera, las concepciones educativas de los artistas formadores se convierten en un pilar para la transformación y adaptación de las prácticas y estrategias educativas. Por lo que incorporar las diferentes visiones de los artistas formadores resulta bastante enriquecedor para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Esta tercera subcategoría de análisis tiene como propósito principal explorar como las concepciones educativas de los artistas formadores se materializan a través de la práctica. En este sentido, se retoman los testimonios de los entrevistados para examinar los métodos, técnicas y estrategias educativas implementadas por los artistas formadores, con el fin de comprender de qué manera las experiencias, visiones, principios y teorías, influyen el accionar de quienes dirigen los laboratorios escénicos, base e interdisciplinarios de la Red.

Al revisar las respuestas proporcionadas por los artistas formadores sobre las estrategias y metodologías implementadas al interior de los laboratorios, se pudo identificar en primera instancia, la importancia del juego y la lúdica como una forma de dar dirección a los espacios formativos. Así mismo se destaca como la integración de estos dos elementos permite eliminar la barreras físicas y emocionales de los participantes y generar un ambiente de aprendizaje dinámico y participativo que promueva la creatividad y el diálogo entre los participantes. Este aspecto fue resaltado por los ocho (8) entrevistados, es decir, que todos los artistas formadores coinciden en que la estimulación física y emocional a través del juego y la exploración es fundamental dentro de los procesos formativos, un ejemplo de ello es la respuesta de AF2:

El juego es fundamental. Digamos que todo lo que tiene que ver con las artes escénicas tiene un fuerte componente de luz lúdica. Entonces, el tratar de ponernos en la personalidad, en el supuesto de ser la mamá o fingir, nos hace salirnos de eso, de la vida, de todo, los

---

niños tienen una gran ventaja en ese punto de vista porque ellos no tienen tantas supervisiones como los grandes, ¿cierto? Que es policía, es policía, que es ladrón, es ladrón, que el que grita, grita. Es una edad muy interesante. Entonces, a través del juego, se empieza como a darles la instrucción. Yo creo que mi clase yo la valoraría como entre pedagógica y lúdica, ¿cierto? Quiere decir, yo les doy también como unas pruebas, unos retos para que ellos creen cosas. Gracias y luego les analizó los ejercicios para que también haya como una especie de valoración. Encima, esto es un proceso formativo, entonces como no son tantas clases, sino que es una a la semana, entonces hay que procurar que lo que se hace en la semana sea muy productivo y vaya ya construyendo el ejercicio final. Entonces, es entre formar, jugar y montar. (comunicación personal, 28 de noviembre, 2024).

La pedagogía contemporánea reconoce el valor del juego en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en un entorno controlado. En el contexto de las artes escénicas, el juego permite a los participantes explorar diferentes roles y situaciones, lo que es crucial para el desarrollo de la interpretación. Bajo esta óptica, la integración de estos dos elementos en los procesos de formación permite que los participantes experimenten y desarrollen su creatividad de manera espontánea y natural. Direccionar los espacios formativos y artísticos a través del juego y la lúdica genera un ambiente de aprendizaje y expresión libre, donde cada uno de los individuos puede fortalecer la autoconfianza y la imaginación, como habilidades esenciales para afrontar los desafíos y obstáculos tanto en el escenario como en la vida cotidiana. Por otro lado, el entrevistado resalta la manera en que el juego y la lúdica, potencia y dinamiza y los procesos de instrucción y evaluación, dos asuntos que se abordarán más adelante.

En esta misma línea, seis (6) de los artistas formadores consideran la improvisación como otro elemento fundamental dentro de sus prácticas metodológicas, puesto que además de contribuir al desarrollo artístico, también potencia las habilidades cognitivas, sensitivas y afectivas de los participantes. En este sentido, la improvisación activa la imaginación y la creatividad, potencia la resolución de problemas y motiva a los participantes a asumir retos. En el caso particular de AF3, la improvisación se sitúa como un componente esencial para la formación teatral, al contribuir en la aplicación de la pedagogía del oprimido:

La improvisación es lo que les decía ahorita, como que es un empujón para ese salto al

---

vacío, digamos, más el teatro del oprimido que es tan, tan bello porque ahí se evidencian muchas cosas, ¿cierto? Que, si vos lo sabes conducir, ahí encuentras todas las necesidades de los territorios y todas las necesidades de la comunidad, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos que esos son como los componentes grandes, ¿cierto? Eso más el taller de cuento fantástico, eso ya ahora, pues, como la utilización de las herramientas en cada ocasión, porque ahí hay un asunto. (comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

“La Pedagogía del Oprimido” es una obra de Paulo Freire que presenta un enfoque educativo destacado por su capacidad de empoderamiento y transformación. Este enfoque se encuentra arraigado a la noción de que la educación debe desarrollar el pensamiento crítico y concientizar a los individuos sobre la opresión. Desde la perspectiva del teatro, los ejercicios de improvisación contribuyen a la reconfiguración de los individuos y las estructuras sociales.

En consonancia con lo anterior, los ocho (8) artistas formadores destacaron la integración de otras técnicas teatrales y de expresión y contenidos de enseñanza, como una forma de abordar las identidades de cada uno de los participantes. En este sentido, el AF5 detalla algunas de las técnicas teatrales implementadas al interior del laboratorio. Es importante entender que las técnicas teatrales no deben equipararse directamente con prácticas educativas o metodologías para la enseñanza, aunque ambas pueden complementarse. Mientras que las técnicas teatrales son herramientas específicas para la expresión y el desarrollo personal, las metodologías educativas abarcan estrategias más amplias para la enseñanza y el aprendizaje. La integración de técnicas teatrales puede enriquecer el proceso educativo, pero no sustituyen las metodologías educativas tradicionales, sino que las complementan y potencian.

En este laboratorio se utilizaron muchas. Obviamente, las técnicas. Ya yo lo dividiría como en fases. Uno es la parte técnica, que es donde trabajamos obviamente lo que se tiene que abordar para el trabajo de formación de actores y actrices, y es la técnica vocal, la expresión cultural, las técnicas de improvisación, la respiración, la relajación, todos esos elementos técnicos del teatro. Otra que es, como estamos con un grupo de iniciación, como te decía, es sobre todo la parte sencilla, el reconocer y reconocerse, es decir, o sea, ese niño que hay, ese niño interior de cada uno de ellos, esa historia de vida o esa cartografía también que ellos iban construyendo, y esas emociones también, aunque no, obviamente tocando las con

---

cierta delicadeza, yo también he sido muy respetuosa en eso, pero sí me parecía muy importante la parte sensible de ellos, como seres humanos que tienen una historia, porque al final creo que el actor y la actriz para representar, tiene que reconocerse primero, ¿cierto?, esas emociones que ha vivido, que ha vivenciado. (Comunicación personal, 22 de enero, 2024).

El entrevistado describe algunas de las técnicas teatrales que considera importantes en los procesos de educación artística, entre ella destaca la vocalización, la respiración, la expresión, la improvisación y la relajación. Así mismo resalta la importancia de utilizar estas técnicas como de conectar con los participantes explorando su historia de vida y sus emociones, reconociendo su identidad y memoria y guiándolos para que ellos también se reconozcan así mismos.

Otro elemento relevante que mencionaron los artistas formadores es la observación y la apreciación artística. Los resultados de las respuestas revelaron que siete (7) de los entrevistados consideran que además de desarrollar habilidades técnicas y artísticas, los procesos formativos deben ir encaminados a enfocar la capacidad de observar y reflexionar sobre las diversas expresiones artísticas. Este enfoque no solo enriquece la práctica artística, sino que también proporciona una comprensión más profunda del campo multidimensional que representa el arte.

Otro es el ejercicio de apreciación teatral, en el que fui muy insistente, para mí es importantísimo porque mi premisa es que no solamente nos formamos como actores aprendiendo las técnicas, sino que es importante el ejercicio de observación, ¿cierto? Entonces, a partir de eso de observar las diferencias estéticas, porque no me interesaba solamente centrarnos en la estética de Ziruma, sino que cada uno de ellos reconociera lo que vienen trabajando los diferentes actores y actrices y grupos de teatro de la ciudad, también vieran las diferentes estéticas que se están dando y que ellos también vayan preguntándose qué es lo que más les gusta, ¿cierto? Porque a muchos les gustaba la dramaturgia social y la estética de Ziruma, entonces esas dramaturgias cargadas de esas historias sociales densas hay veces con esa poesía, pero hay otros que, por ejemplo, les encantaba el teatro físico, otros les encantaba el teatro musical, otros les encantaba lo naturalista. Entonces me parecía como muy importante porque creo que uno tiene que encaminar para que ellos realmente encuentren su búsqueda y no decirles esto es lo que

---

ustedes tienen que hacer. Entonces en eso también me enfoqué muchísimo. (AF5, comunicación personal, 22 de enero, 2024).

Reconocer la diversidad estética de las artes y valorar sus particularidades permite que los participantes establezcan preferencias hacia ciertos énfasis o enfoques artísticos específicos que se entrelazan con sus experiencias y aspiraciones personales. Esto contribuye a que quienes asisten al laboratorio vayan trazando una línea en su proyecto de vida. De esta manera, la observación y la apreciación de la diversidad artística y estética se consolidan como técnicas holísticas que permiten generar un ambiente colaborativo, de intercambio y, sobre todo, de respeto, al valorar las diversas perspectivas e intereses de cada una de las personas, enriqueciendo las experiencias, tanto artistas formadores como participantes, y para el público en general.

Cada una de las técnicas y estrategias educativas antes mencionadas ofrece un panorama amplio y diversificado de las múltiples concepciones educativas de los artistas formadores. Así mismo, proporcionan una comprensión profunda y holística de los procesos de enseñanza-aprendizaje los cuales se encuentran intrínsecamente articulados con la visión integral y humanista de los procesos formativos- artísticos que direccionan su accionar.

Entre las prácticas educativas de los artistas formadores reconoce la evaluación como un proceso que va más allá de la simple valoración o medición de resultados, habilidades y conocimientos técnicos. En las respuestas de los artistas formadores se puede identificar una variedad de nociones y concepciones en torno al papel que juega la evaluación dentro de los procesos formativos de los laboratorios. Dentro de los aspectos más relevantes todo los entrevistados destacaron la importancia de la evaluación como un componente integral esencial dentro de los laboratorios y de la red en general desde donde se valora el desarrollo personal y artístico de los participantes, la efectividad de las estrategias y técnicas metodológicas y el impacto social de los procesos formativos.

Es muy importante, o sea, el feedback siempre es importante. La evaluación constante es súper importante. Nosotros hacemos evaluación de la red. Hacemos evaluación de la corporación con la que trabajamos, hacemos evaluación del LOTE. Hacemos evaluación con los chicos. Ellos mismos son los que. O sea, hay una motivación ahí para que hablen y

---

digán que sí y que no. Ese feedback es súper importante. Y sobre todo para mí, porque realmente eso es como el aprendizaje constante. Qué funciona y qué no funciona. Pues, como para la construcción de la metodología y como el sistema pedagógico, si pudiéramos llamarlo así. Sí. Entonces es como que todo el tiempo feedback. Que sí, que no, que no. O sea, hay una lectura que yo hago, pero también hay una, digamos, una verbalización de ellos. Y él siempre fue como motivándolos. Porque ellos son muy... Los adolescentes tienden a... Que lo que dicen no es... Hay como un conductismo a eso. Como que lo que dicen no es valioso, no es importante. (AF5, comunicación personal, 22 de enero, 2024).

El AF5 destaca no solo la relevancia de la evaluación, sino también la del feedback, considerándolos como procesos continuos, integrales y multifacéticos que deben abordar las deficiencias estructurales y metodológicas de la red en todas sus dimensiones. En este sentido, la valoración debe comprender tanto a las corporaciones o entidades asociadas como a los grupos e individuos, abarcando a toda la red en su conjunto. Además, el entrevistado subraya la importancia de integrar las opiniones y perspectivas de los participantes, lo que no solo permite romper con el conductismo y las relaciones de poder, sino que también enriquece las prácticas educativas al alinearse con las necesidades, experiencias e intereses de los participantes.

La evaluación como un proceso continuo y dinámico es una concepción en la que concuerdan otros tres (3) artistas formadores quienes afirmaron que debe haber una retroalimentación y valoración al menos en cada una de las sesiones. Sin embargo, en ocasiones se presentan situaciones desafiantes que interponen restricciones como lo es el tiempo limitado de los encuentros que entorpece los procesos de evaluación lo que conlleva a una observación superficial de los logros y mejoras necesarias. No obstante, a pesar de las circunstancias, es importante implementar estrategias que permitan retroalimentar el proceso formativo, así como lo señala AF4.

Normalmente se pide evaluar al final. Muchas veces queda corto porque no hay tiempo. Entonces, muchas veces yo les digo una palabra con qué quedan, hoy o cómo les pareció. Y al final sí hay una, digamos, al final del proceso hay como todo un momento de evaluación donde se les pregunta. Yo hago una evaluación de dos aspectos del proceso y del producto artístico. O sea, el montaje, lo que hicieron. Entonces cómo se sintieron en el montaje, qué les gustó, qué elementos hay por mejorar. A profes que miran que la luz no

---

me pusiste esta luz cuando era profe, no me gustó. Mi vestuario, me sentí como profe. Se me olvidó el texto. Ah mira, es nuestra escena, cosas porque nunca queremos la perfección. Son ejercicios y todos saben que están en formación, pero sin embargo lo hacen muy bien. Y sobre el proceso, cuáles fueron los momentos más significativos que les aportó para su vida. Cómo se van. Entonces siempre hay ese momento de evaluación. El año antepasado no pude hacerlo con Belencito, lo cual pues porque no había tiempo. Este año sí lo pudimos hacer y si no es un componente muy extenso, si se trata de implementar en cada taller una pequeña evaluación y se hacía la del proceso. (comunicación personal, 16 de enero, 2024).

La estrategia de valorar la sesión desde una palabra y acto seguido profundizar a través de preguntas al final del encuentro, es bastante significativa. Puesto que permite mantener un diálogo con cada uno de los participantes y fomentar la reflexión en torno a la experiencia de aprendizaje y los logros alcanzados, reconociendo al mismo tiempo los desafíos enfrentados y los aspectos a mejorar.

Este enfoque reflexivo y participativo fue destacado también por otros cinco (5) artistas formadores, quienes consideran que es fundamental propiciar un ambiente de discusión en el que se consideren tanto los aspectos técnicos artísticos, como los momentos más trascendentales de cada uno de los encuentros. Así mismo se enfatiza en que los participantes se involucren de manera activa en el proceso evaluativo, expresando sus opiniones frente al impacto que tiene el proceso formativo sobre ellos mismos y el desempeño del artista formador, reconociendo las fortalezas y los puntos de mejora a nivel general:

Me gusta una evaluación reflexiva. Me gusta mucho sentarme a conversar con ellos en espacios. Contarles al tanto de todo y que ellos evalúen también el cambio de una profe a otra. Cómo va el proceso de laborantes ahora. Y se evalúan y se tiran también entre ellos. Que hubo mijo, está pegado a ese celular. Qué pilas es que la profe dijo esto. Entonces es desde lo reflexivo. Ellos mismos también se ponen pilas. A hacer que todo sea mejor. Mejorar todo. ¿Y qué metodología se usa? Pues es que como te digo, la metodología del teatro es lúdica. Totalmente lúdica. (AF1, comunicación personal, 27 de noviembre, 2023).

Las metodologías y estrategias de evaluación son un punto importante. Algunos de los

---

artistas formadores describieron una variedad de metodologías dentro del proceso de evaluación entre las que se incluyen la lúdica del teatro como una estrategia para llevar a cabo el proceso de evaluación de manera efectiva, como fue mencionado en el anterior testimonio. Por otra parte, el uso de bitácoras y planeaciones como medio para documentar y estructurar las sesiones y posterior a eso realizar un proceso de evaluación, tal como lo indicó el AF2. “Sí, se hacen procesos y también, digamos, que nosotros hacemos unas planeaciones y bitácoras de las clases, donde allí se supone también debe estar contemplado un poco ese aspecto de la evaluación. Se trata de ser consciente, como digo”. (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

La diversidad de metodologías destaca la relevancia de la versatilidad y la adaptabilidad en las prácticas educativas y artísticas. En este sentido, es necesario que los artistas formadores ajusten sus concepciones y enfoques educativos a las particularidades del contexto, de esta manera deben considerar diversos factores como las necesidades específicas, las diferentes formas de aprender y los intereses. Por lo tanto, se requiere de una comprensión y apropiación profunda de aspectos como la educación, la enseñanza y el aprendizaje, otros componentes como el arte, la cultura y las ciudades. Así mismo se debe tener la capacidad para establecer interconexiones entre estos.

Ahora bien, el análisis hasta el momento no solo brinda un panorama sobre las concepciones y prácticas educativas de los artistas formadores, sino que también destaca el direccionamiento de estos hacia la construcción de ciudad. Por lo tanto, se hace necesario profundizar sobre las apuestas de construcción de ciudad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín y de la SCC y el impacto que tienen.

6.3 Concepciones educativas de los artistas formadores en relación con la apuesta por la construcción de ciudad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales

Durante los últimos tiempos, ciudades como Medellín se han enfrentado a múltiples desafíos de índole social, cultural y educativa, cada vez más complejos debido a los cambios y transformaciones locales y globales. Esto demanda un conjunto de acciones estratégicas y coordinadas. Dichas acciones deben ajustarse y responder de manera efectiva a las constantes evoluciones de las dinámicas y de los diversos entornos sociales. En este sentido, los procesos de construcción de ciudad surgen como una medida necesaria para abordar las dificultades

---

emergentes, a través de la creación de espacios inclusivos, diversos y sostenibles que velen por el desarrollo integral de la ciudadanía. Esto implica la implementación de políticas públicas y programas culturales, como la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, una iniciativa de la SCC, que constituye una apuesta por la construcción de ciudad centrada en promover las prácticas artísticas y fortalecer el tejido cultural y social de la ciudad. Esta Red, además de estar configurada por varias redes, incluida la Red de Creación Escénica, también articula a diversos actores. Entre ellos se incluyen diversas entidades, participantes y artistas formadores, siendo estos últimos una pieza importante, al estar inmersos en los laboratorios artísticos se convierten en los principales responsables de alinear los procesos de formación artística con la apuesta de construcción de ciudad.

Dado lo anterior, es importante explorar las concepciones educativas de los artistas formadores y su potencial para utilizar el arte y la educación como catalizadores de cambio y cohesión social. Comprender a profundidad estas concepciones y la manera en que los artistas formadores adaptan sus metodologías y estrategias educativas a las especificidades del entorno, permite valorar el impacto de la propuesta educativa de la Red en los procesos de construcción de ciudad. Por lo tanto, surge esta tercera y última categoría de análisis de la cual se desprenden dos subcategorías: Relación arte, cultura y ciudad y aporte de los artistas formadores a la apuesta de construcción de ciudad.

6.3.1 Relación, arte, cultura y ciudad

Medellín, es conocida como la "Ciudad de la Eterna Primavera", destaca por ser una de las ciudades más emblemáticas de Colombia. Su reconocimiento no solo se debe a su belleza natural y su economía, sino también a sus vibrantes escenarios culturales y a las innovadoras estrategias de desarrollo urbano y reestructuración social que se han adoptado. Esta ciudad, marcada por la violencia y la desigualdad, ha integrado de manera estratégica el arte, la cultura y la ciudad como elementos fundamentales en la construcción de una ciudad más resiliente y cohesionada a través de iniciativas como la Red de Prácticas Artísticas y Culturales un programa que constituye una propuesta educativa y artística fuertemente ligada a las apuestas de construcción de ciudad.

Esta relación entre arte-cultura-ciudad tuvo especial relevancia en la entrevista

---

semiestructurada aplicada. Algunas de las respuestas proporcionadas destacaron en primer lugar, la interconexión que hay entre estos tres elementos. Dos (2) de los artistas formadores coincidieron en que estos componentes se encuentran intrínsecamente ligados y no deberían separarse, resaltando a su vez la contribución del arte tanto a la cultura, como a la ciudad.

La cultura finalmente habla de la identidad de un territorio, ¿verdad? Entonces, el arte, obviamente, está incluido en eso que es la cultura de los territorios. Entonces, sin duda alguna, es una relación que no puede separarse, ¿verdad? Estamos hablando de un territorio que es la ciudad, que tiene una cultura, unas cosas que la identifican, y que eso sea grande es precisamente también gracias al arte, hablando del arte en general, no solamente como te digo del teatro, sino también de las artes plásticas, la danza, esas formas, y el lenguaje, la poesía, pues todo. Incluso las mismas cosas comunes también hacen parte de esa cultura. (AF5, comunicación personal, 22 de enero, 2024).

Es así como el arte se convierte en un pilar fundamental dentro de esta trifecta, puesto que no solo se limita a embellecer los espacios, sino que también desempeña un papel crucial en el enriquecimiento del panorama cultural y el fortalecimiento de los entornos urbanos, al actuar como un catalizador de cohesión social que reúne a públicos intergeneracionales (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad) a través de obras y expresiones artísticas, que conectan a artistas y espectadores mediante las emociones. Esto conduce a una comprensión más profunda de las realidades sociales propias y ajenas, ya que el arte, desde sus diversos enfoques y manifestaciones, permite reconocer las tradiciones, valores y experiencias compartidas e individuales de aquellos que habitan la ciudad.

La cultura, por su parte, desempeña una importante labor en el fortalecimiento y la conservación del tejido cultural, ya que atesora la historia y el contexto sobre el cual se configuran las expresiones artísticas. Esta base cultural cobra significado al amalgamar una variedad de tradiciones, creencias, principios y prácticas que, con el tiempo y los cambios continuos, se transforman. Sin el trasfondo histórico de la cultura, muchas de estas costumbres y expresiones correrían el riesgo de perderse en el olvido.

En relación con lo anterior, los testimonios de los artistas formadores permitieron desglosar

---

una variedad de concepciones en torno a la cultura. Por un lado, dos entrevistados abarcan esta noción desde su complejidad. En el caso de AF3, entiende la cultura como un todo que constituye una multiplicidad de dimensiones, como las ya antes mencionadas tradiciones, experiencias, creencias, entre otras, que configuran a los sujetos.

Yo no sé cuántas acepciones de cultura pueda haber. Solo pensando en las del estructuralismo. No, bueno, entonces es muy amplio. Pero digamos que pensar como en esa... Como en la materialización de esas distintas dimensiones de los sujetos en sociedad, el arte se desprende de ahí. (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2024).

Desde esta perspectiva, se entiende que la cultura no es homogénea, ni estática; por el contrario, es multifacética y dinámica, es decir, se moldea y transforma constantemente teniendo en cuenta, la multiplicidad de dimensiones y factores sociales. Se encuentra constituida por unas diversas acepciones como las que se plantean desde el estructuralismo. Además, materializa las diferentes dimensiones de los sujetos, revelando y entretejiendo sus tradiciones, prácticas y creencias, fortaleciendo los vínculos en comunidad.

Por otro lado, dos (2) de los artistas consideran la cultura más desde su practicidad, la cultura se ve representada a través de las costumbres, los hábitos, las costumbres, el relacionamiento entre individuos, y en el habitar. En este sentido, la cultura se manifiesta a través de expresiones y prácticas cotidianas de las personas y las comunidades, en su forma de vestir, en su gastronomía, en la música que escuchan, en sus creencias religiosas, en las interacciones, etc.

Sin la cultura, no hay tejido, ¿cierto? Nosotros estamos aprendiendo desde la imitación, desde el aprendizaje, desde el sentido, finalmente humanista, ¿cierto? Entonces, es algo que no se puede desligar para que una ciudad sea sana. Si una ciudad crece, puede crecer. Una ciudad sin cultura tiene grandes problemas. (AF2, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

De acuerdo con esto, la cultura representa el tejido social, sin esa cultura es probable que ese tejido se desmorone. A través de sus múltiples dimensiones y manifestaciones, la cultura contribuye en la cohesión de las comunidades, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia. Así mismo, la cultura se consolida como vehículo para la transmisión de saberes,

---

principios y prácticas de generación en generación, conservando el patrimonio y propendiendo por su evolución. Sin estas bases culturales las comunidades podrían verse fragmentadas, viéndose fuertemente afectada su identidad y su capacidad de enfrentar los diversos problemas y desafíos. En este sentido, se hace necesario preservar y fortalecer la cultura. El arte como manifestación de la cultura se convierte en un punto estratégico.

En relación con lo anterior, la mitad de los artistas formadores, es decir, cuatro (4) personas, resaltaron la importancia del arte y la cultura en el desarrollo del tejido social y la integración de la ciudadanía a los procesos de formación, Así como lo expresó el AF1:

Pues yo digo que la cultura y el arte deben estar totalmente vinculados a todos los procesos formativos. Tal como está estipulado en el Ministerio de Educación, ¿cierto? La educación... La del arte de transversalizar todos los procesos formativos. (Comunicación personal, 27 de noviembre, 2023).

Estos dos elementos contribuyen significativamente a la dinamización de los espacios educativos, promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad cultural, y contribuyendo al desarrollo de habilidades y competencias de los estudiantes que permitan abordar los constantes cambios y evoluciones de la sociedad.

Siguiendo el hilo conductor se aborda la noción de Ciudad. Las voces de los artistas formadores permiten comprender cómo entiende la ciudad desde sus experiencias y sentires, de esta manera tres (3) de los ocho (8) entrevistados destacaron la ciudad como un espacio físico, un entorno tangible donde se desarrollan interacciones humanas y se configuran estructuras sociales, como lo expresa el AF2, quien concibe la ciudad como:

Un conglomerado de personas que se ha reunido y crea dinámicas sociales y tejidos y relaciones. Y este es mi primo, mi tía, mi mamá, mi amigo, mi novia, mi novio, lo que sea. Y ese tejido es la ciudad, no es la arquitectura. (comunicación personal, 28 de noviembre, 2024).

De acuerdo con el entrevistado, la ciudad se configura como un entramado de relaciones humanas en las que se crean conexiones personales y sociales, donde cada individuo que la

---

compone es parte de una red interconectada de relaciones sociales, dinámicas culturales y experiencias compartidas que caracterizan la vida urbana, estas conexiones no solo moldean la identidad colectiva de la ciudad, sino que también fomentan un sentido de pertenencia y arraigo entre sus habitantes, es así como la ciudad deja de concebirse como un conjunto de estructuras físicas sino que también actúa como un agente cultural que moldea las identidades y experiencias de quienes la habitan.

Igualmente, Dos (2) artistas formadores ampliaron esta noción, resaltando que más allá de ser un espacio físico, la ciudad se consolida como un espacio simbólico de construcción, mediante el cual las comunidades y los sujetos, desarrollan su identidad de manera conjunta, expresando y compartiendo prácticas y significados. En consonancia, El AF3 afirma que “hablar de la ciudad es hablar de un universo que no es un microcosmos como podría pensarse. Solo la universidad, por ejemplo, que es un producto, digamos, urbano. Es un microcosmos” (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2023). Esta concepción sugiere que la ciudad no puede ser definida como un simple microcosmos, pues este abarca un universo vasto y multifacético complejo, constituido por una variedad de instituciones, espacios y comunidades, que sí pueden considerarse como microcosmos, de ahí el ejemplo de la universidad.

Cada espacio de la ciudad (barrio, plaza, edificios, parques) tienen sus propias dinámicas en la que se gestan costumbres y tradiciones específicas del nicho en el que se desenvuelven. La ciudad, por lo tanto, no solo es un escenario físico, sino un ente vivo que educa a sus habitantes. Las diferentes interacciones en los espacios de ciudad son momentos de intercambio cultural, donde se consolidan las identidades, impregnando a sus habitantes de conocimientos y prácticas que forman la base de su identidad. Estos conocimientos y prácticas urbanas son cuestionados y reexaminados en los laboratorios de creación escénica, donde se exploran nuevas formas de entender y representar las dinámicas sociales y culturales, permitiendo a los participantes desarrollar obras que interrogan y redefinen los signos y significados del entorno urbano. A través de la performance, el teatro, la danza y otras artes escénicas, se abordan temas como la gentrificación, la marginalización, la migración y la diversidad cultural, esto no solo enriquece el contenido artístico, sino que también fortalece el vínculo entre el arte y la comunidad, fomentando una mayor inclusión y representación de voces diversas ya sean individuales o colectivas.

Tener una comprensión clara sobre la ciudad es esencial para comprender las dinámicas de la ciudad y de los diversos núcleos que la componen. Así lo aseguró el AF3 “Entonces, la construcción de ciudadanías tiene que ver primero con esa comprensión de ese entorno, pues con lo que es urbano.” (Comunicación personal, 28 de noviembre, 2023). Por lo que se hace necesario que los individuos se involucren activamente en la vida de su comunidad, participen en la toma de decisiones y trabajen para mejorar su entorno, lo que conlleva un proceso de aprendizaje y creación conjunta donde los individuos se ven a sí mismos como agentes de cambio capaces de influir positivamente en su comunidad. Es por lo que, la construcción de ciudadanía a través del arte también implica una reevaluación y re-imaginación constante del espacio urbano. Por ejemplo, una creación escénica que retrate la historia de una comunidad inmigrante puede no solo contribuir al tejido urbano, sino también educar a otros sobre su importancia y luchar contra la xenofobia, estas creaciones reflejan la diversidad cultural del vecindario otorgando herramientas necesarias para cuestionar las prácticas, actitudes, creencias e imaginarios de algunas personas que habitan la ciudad.

Todas estas concepciones en torno al arte, la cultura y la ciudad, destacan la interconexión entre estos elementos y la importancia de integrarlos a los procesos educativos, ya que esta articulación contribuye de manera significativa en la configuración de una sociedad más cohesionada y participativa. Los artistas formadores situaron el arte como elemento principal y esencial para el desarrollo de la cultura y la ciudad, pues más allá de ser una manifestación estética, se erige como una herramienta de transformación social y construcción de nuevas ciudadanías, pues permite crear espacios como los laboratorios de la Red de Creación Escénica y en general de toda la Red de Prácticas Artísticas y Culturales donde se estimula la reflexión crítica y se promueve la participación activa de los ciudadanos, permitiendo que los individuos dialoguen y cuestionen las dinámicas sociales de su entorno, lo que contribuye de manera significativa al fortalecimiento y la reconfiguración de identidades en general del tejido de la ciudad. En este sentido, la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín, a través de los procesos formativos artísticos, entrelazan el arte, la cultura y la ciudad en función de alcanzar los objetivos y cumplir con las apuestas de construcción de ciudad.

6.3.2 Aporte de los artistas formadores a las apuestas de construcción de ciudad

Los laboratorios escénicos, base e interdisciplinarios de la Red de Creación Escénica, emergen como espacios de encuentro e intercambio que integran el arte, la cultura y la ciudad como ejes transversales esenciales tanto para la adquisición de habilidades, competencias y conocimientos técnicos- artísticos, como también para el desarrollo personal de los individuos y el fortalecimiento de las comunidades y de la ciudad. A través del diálogo y la reflexión crítica, se permite abordar las necesidades y problemáticas sociales de manera colectiva. De esta manera, las actividades prácticas y experimentales generan un ambiente colaborativo donde los participantes comparten e intercambian saberes, perspectivas y opiniones sobre temas de interés o situaciones particulares. Esto contribuye de manera significativa al enriquecimiento de la cultura y de las diversas prácticas.

Así mismo, desde los laboratorios se promueve formación ciudadana, mediante la promoción de valores y principios como el respeto, la solidaridad, la libertad de expresión y la participación activa en función de fomentar la sana convivencia y el bienestar comunitario. De esta manera, los participantes no solo desarrollan el componente técnico artístico, sino que también se sensibilizan y concientizan frente a su entorno y su papel dentro de la sociedad. Desde este enfoque lo que se pretende es formar ciudadanos integrales, comprometidos, que tengan la capacidad de contribuir de manera positiva al desarrollo de su comunidad y en la construcción de una ciudad más resiliente y justa.

Los testimonios de los artistas formadores permitieron resaltar la importancia del arte, la cultura y la ciudad en los procesos de formación ciudadana. Cuatro (4) de los entrevistados destacaron el poder sensibilizador del arte, reconociendo su singular capacidad para transformar y ampliar la mirada de quienes lo experimentan, permitiendo la comprensión de esas otras realidades y desarrollando una empatía frente a ellas. Es por eso por lo que el arte cobra tanta relevancia al interior de los laboratorios y de la Red en general, pues permite abordar desde su complejidad una variedad de temas que en ocasiones suelen ser controversiales y que deben ser abordados con cierto tacto.

Todo es un componente social aquí, o sea, todo está dirigido por eso y con el fin de que

---

haya una ciudadanía un poco más sensible, un poco más educada en ese fin de entender el ser humano que somos y, a partir de la sensibilidad, porque básicamente ese es como el eje de nuestra..., la médula de nuestro objetivo en la Red es el arte. Pero el arte no, porque sí, no es simplemente para mostrar una cosa, es porque eso finalmente les cambia la vida a las personas en muchos aspectos y es para bien de todos, para poder vivir en comunidad. (AF2, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023).

Este artista formador destaca la esencia del arte, yendo más allá de su existencia como una expresión estética, pues tiene un propósito transversal que no se limita solo al embellecimiento del entorno social, sino que trasciende las fronteras interculturales, reconociendo esas otras formas de habitar, de pensar, de percibir, transformando los comportamientos y los imaginarios de las personas, promoviendo la empatía y la sensibilidad. Esta noción se alinea con la concepción de formación ciudadana del AF1, quien considera que:

Para formar un buen ciudadano, hay que formarlo desde la empatía. Para formar un buen ciudadano, hay que formarlo también desde el cuidado por el otro. La sensibilidad de hacerle ver cosas, que esto duele, que este conflicto duele. Entonces, de hacerle ver por medio de obras de arte, de teatro, de música, tantas cosas como han expresado esas ideas, esos dolores. Yo digo que desde ahí uno está formando al ciudadano, porque estamos formando ciudadanos sensibles, empáticos, que quieren cuidar al otro y que quieren aportar ideas. Entonces, desde ahí, y desde que se abran creativamente, pero desde lo positivo, estamos formando ciudadanos. (Comunicación personal, 27 de noviembre, 2023).

En este sentido, la sensibilidad y la empatía se convierten en pilares fundamentales de la formación ciudadana. En una sociedad cada vez más multidimensional y diversa, se hace necesario establecer rutas y estrategias que permitan desarrollar en los individuos la capacidad de escuchar y empatizar con las realidades de los demás, comprendiendo a profundidad esas otras formas de pensar, de habitar y de sentir. Es así como los laboratorios artísticos de la Red se convierten en un mecanismo para la promoción de la formación ciudadana. Las metodologías y estrategias educativas implementadas por los artistas formadores han sido adoptadas en función del crecimiento y desarrollo personal de los participantes y el fortalecimiento del tejido socio cultural de la ciudad de Medellín. Estas facilitan la integración del arte a los procesos de formación

---

ciudadana que se promueven desde la Red, lo que no solo enriquece los espacios y las experiencias educativas, sino que desarrolla en los participantes, habilidades como la imaginación y la creación, brindándoles la capacidad de atender de manera inmediata e innovadora los desafíos y las diversas situaciones sociales. Entendiendo que el arte es también un proceso continuo y en constante evolución. Uno (1) de los artistas afirma que el arte nunca está completamente terminado ni acabado, ya que siempre hay nuevas formas de explorar, experimentar y expresarse. Esta cualidad única del arte lo convierte en una herramienta poderosa y flexible que puede adaptarse a diversas situaciones y contextos, incluida la formación y educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan activamente del proceso formativo de la Red de Creación Escénica:

El arte nunca está terminado ni acabado. ¿Cierto? Si nosotros quisiéramos seguir explorando con estos niños una cantidad determinada de tiempo, se puede seguir haciendo la formación en el arte. Digamos que no tiene ese sello de caducidad. Entonces, puede ser un fin, puede ser un medio. (AF2, comunicación personal, 28 de noviembre, 2023)

De esta manera, el proceso de aprendizaje y descubrimiento del arte puede continuar indefinidamente, puesto que siempre existen técnicas por explicar, estilo por descubrir y problemáticas por investigar. Además, el arte proporciona un espacio seguro y creativo para que los niños exploren sus emociones, pensamientos y experiencias, lo que contribuye al desarrollo personal y emocional a lo largo de sus vidas. Es así como el arte puede ser tanto un fin en sí mismo como un medio para lograr los objetivos que se plantean desde la SCC en torno a las apuestas de construcción y ciudad, pues a través del arte como se ha mencionado anteriormente permite que los participantes no solo adquieran habilidades técnicas y creativas, sino que también aprenden a expresarse, a pensar críticamente y a colaborar con otros.

Retomando la importancia de mantener una relación y un contacto directo con el entorno y la ciudad, se destacan los énfasis y las dinámicas de los laboratorios artísticos. Los artistas formadores implementan estrategias innovadoras que permiten una formación continua, saliéndose de los espacios convencionales, sumergiéndose en el entorno de ciudad. Estos laboratorios no solo ofrecen una perspectiva fresca sobre el aprendizaje, sino que también fomentan una conexión más profunda con el entorno urbano. Así lo expresó el AF5:

Otra parte fue la de recorrer la ciudad. A mí me encantaba este laboratorio porque tuvo una particularidad que lo diferenció de todos los demás: fuimos unos callejeros. El ejercicio consistía en recorrer la ciudad y sensibilizarnos con el espacio que habitábamos día a día, ¿cierto? Hubo ejercicios que hicimos juntos, como ir y andar por el centro, recorrer los espacios de la zona, asistir a los diferentes eventos de la ciudad, ir a las salas de teatro, pero haciendo un trabajo consciente de recorrer los espacios y observar las imágenes generadoras que se daban en la ciudad, ¿cierto? Esta persona que está sentada acá vendiendo dulces, ¿qué podrá estar pensando?, ¿qué tendrá?, ¿qué historia tendrá también?, ¿por qué habita ese espacio día a día? ¿Cómo es su rutina? Eso nos ayudaba muchísimo en el imaginario, en esa construcción de historias, que también era parte de la actitud que íbamos desarrollando. (comunicación personal, 22 de enero, 2024).

Esta experiencia en particular brinda un panorama sobre la manera en que los artistas formadores articulan las prácticas y estrategias educativas a la apuesta de construcción de ciudad. Explorar la ciudad hace parte del aprendizaje de los participantes pertenecientes a este laboratorio, en este caso en particular se adopta una metodología que integra técnicas como la observación y la participación activa. Esto implicó recorrer la ciudad en calidad de ‘callejeros’ con el fin de sensibilizarse con el entorno, transformar imaginarios y adquirir una comprensión profunda sobre las dinámicas de la ciudad. El artista resalta la importancia de la reflexión crítica, pues la idea no es solo ir por la ciudad solo porque sí, sino sumergirse en la experiencia de manera consciente.

Mientras que el AF5, proporciona una visión particular en torno al direccionamiento de los procesos de formación ciudadana desde su laboratorio, el AF4 ofrece una mirada más amplia y generalizada en relación con el aporte de todos los laboratorios de la Red de Creación Escénica a la construcción de ciudad:

Creo que en la red y dentro de la red, cada uno de los laboratorios propende por un afianzamiento de la subjetividad de cada participante, el empoderamiento de cada uno como un sujeto de derechos, que sepa que tiene la posibilidad de ejercer esos derechos y también acercarlos al ejercicio de esos derechos culturales, como el disfrute del arte y la cultura, no solamente como espectador, sino como participante. Entonces, en esa medida, digamos, en el plano de la satisfacción de los derechos. Por otro lado, ese proceso de subjetivación

---

también se proyecta en sujetos que sean más conscientes también de su papel en los entornos que habitan, en sus territorios, en sus comunidades, jóvenes que sean sensibles a las problemáticas y que sepan que es importante tener una participación política, ser líderes para tratar de transformar condiciones que a veces son difíciles y que ellos a través, bien sea del trabajo cultural o también de su trabajo artístico, los que decidan tomar esa vía o sencillamente desde el lugar que estén, porque recordemos que la red no es solamente para formar artistas, pues no es su misión principal, sino aportar a esa construcción también de sujetos conscientes de pensamiento crítico. (comunicación personal, 16 de enero, 2024).

Este artista formador, destaca el enfoque integral, humanista y transformador, desde donde se promueve el empoderamiento y se fortalece la identidad, tanto de los participantes, al estimular las subjetividades de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para que estos se concienticen y se apropien de su rol en la comunidad. De acuerdo con esto, el aporte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales no se limita solo a la formación de artistas, sino que contribuye también a la construcción de ciudadanos comprometidos con el desarrollo y la transformación de la ciudad, adquiriendo así un sentido de pertenencia y una responsabilidad social.

En este sentido, los laboratorios escénicos, base e interdisciplinarios de la Red de creación escénica, se constituyen como un vehículo para la promoción de la formación ciudadana. Los artistas formadores se convierten en un elemento clave dentro de este proceso, al ser los encargados de dirigir los laboratorios y guiar a los participantes. La responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos de la red y la efectividad de los procesos recae principalmente en los artistas formadores. Todas las concepciones, prácticas educativas y desafíos mencionados durante este análisis evidencian los esfuerzos constantes y demuestran el compromiso que han adquirido los artistas formadores con la construcción de ciudad.

En las respuestas a la entrevista semiestructurada aplicada a los 8 artistas formadores, 6 de ellos hacen especial énfasis en la contribución de la Red de Prácticas artísticas y culturales de Medellín a la construcción de ciudad. Se destaca un aspecto en común en las 6 respuestas que tiene que ver con la valoración de los procesos formativos de la Red de creación Escénica en consonancia con la apuesta de construcción de ciudad. De esta manera, los artistas formadores destacan el impacto positivo que tienen los procesos formativos en la transformación de sus habitantes y de la

ciudad. Es así, como los artistas usan expresiones como 'bonito', 'positivo' y 'grande' para referirse a los aportes.

El aporte es muy grande para la ciudad. El proceso ha sido muy bonito porque lo he visto evolutivo. Pues, para transformar. De vincularme en algún lugar, de vincularme a algo, de encontrar un sentido. Sí, porque puede que, listo, no vayan a salir a hacer teatro, pero esos años que yo estuve en la red conocí a tal persona y tales amigos. Entramos a la universidad, pues no sé, y por ellos conocí tal cosa, la Universidad de Antioquia. Entonces me llamó la atención. (AF1, comunicación personal, 27 de noviembre, 2023).

En este sentido, se reconoce el impacto significativo que tienen los procesos formativos de la Red en el desarrollo y construcción de la ciudad. Involucrarse en programas como la Red contribuye de manera significativa al crecimiento personal, puesto que la red no solo forma desde lo artístico, sino que también ahonda en otros aspectos, permitiendo que los participantes desarrollen sus intereses y habilidades, por ejemplo. No todas las personas que frecuentan los laboratorios terminan siendo artistas; otros, por el contrario, desarrollan habilidades e intereses desde el arte, pero terminan construyendo proyectos de vida encaminados hacia otras disciplinas. Asimismo, la red representa una oportunidad para que los individuos accedan a la educación. Este crecimiento individual también se ve reflejado en las comunidades y en la ciudad.

Todos los elementos desarrollados en torno a la relación arte, cultura y ciudad y el aporte del artista formador a la apuesta de construcción de ciudad, permiten concluir lo siguiente:

Por una parte, la interconexión entre arte, cultura y ciudad genera un vínculo dinámico que influye de manera significativa en la configuración de las identidades individuales y colectivas. El arte, como una herramienta sensibilizadora enriquece los espacios urbanos, convirtiéndolos en reflejos de la diversidad y la creatividad humana. La cultura, por su parte, es el vínculo fundamental que une a los habitantes de una ciudad, estableciendo una conexión entre tradiciones, costumbres y expresiones compartidas que conforman su esencia colectiva. En este contexto, la función del artista formador es fundamental. Este facilitador de vivencias artísticas no solo brinda habilidades técnicas, sino que también activa el diálogo, la reflexión y la acción en grupo. A través de talleres, programas educativos y proyectos comunitarios, el artista formador aporta la creatividad

inalterable en las personas, brindando un espacio seguro para explorar nuevas formas de expresión y colaboración. La influencia del artista formador se extiende a lo largo del ámbito artístico, y se encuentra fija en el tejido propio de la ciudad. Por ejemplo, en un barrio urbano renovado, los murales realizados en colaboración con la comunidad no solo iluminan el entorno, sino también fortalecen el sentido de pertenencia y orgullo local. De igual manera, un programa de teatro comunitario no solo brinda entretenimiento, sino que también promueve la empatía, el conocimiento intercultural y la cohesión social.

---

7 Conclusiones

En la actualidad, la interrelación entre la educación y las prácticas artísticas y culturales se concibe como un tejido complejo y en constante evolución. Al integrar el arte y la cultura en el ámbito educativo, y viceversa, se promueve un aprendizaje más profundo, significativo y enriquecedor, generando espacios para que los individuos participen de manera activa y responsable en la sociedad contemporánea.

La Red de Prácticas Artísticas y Culturales subraya la importancia de las políticas públicas en el fomento y sostenimiento del arte en las diversas comunas y corregimientos de Medellín. Las políticas culturales ejecutadas por entidades como la Secretaría de Cultura Ciudadana son necesarias para garantizar que programas como la Red de Creación Escénica continúen contribuyendo al desarrollo social y cultural de la ciudad.

Es así como se destaca, la propuesta educativa de la Red de Creación Escénica, la cual establece unos lineamientos y apuestas claras para la construcción de ciudad, que sirven como marco para que los artistas formadores desarrollen sus propias concepciones educativas. Estas concepciones no solo reflejan las directrices de la Red, sino que también incorporan las experiencias y particularidades del contexto en el que se desenvuelven. Es por lo que través de sus prácticas, estos artistas fortalecen la identidad cultural y empoderan a los individuos, demostrando el impacto significativo del arte en la vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (y adultos) beneficiarios de este tipo de programas.

De esta manera, los artistas formadores a través de sus experiencias han demostrado que el arte no solo es una forma de expresión estética, sino una herramienta poderosa para el cambio social. Una de las principales conclusiones es que las prácticas artísticas fomentan la participación activa y el compromiso comunitario. Los laboratorios y laboratorios base organizados por la Red de Creación Escénica crean espacios inclusivos donde los participantes pueden explorar su creatividad, desarrollar habilidades sociales y construir relaciones significativas. Este enfoque participativo fortalece el tejido social y promueve una mayor cohesión comunitaria.

En resumen, los hallazgos de este estudio recalcan la necesidad de reconocer y apoyar las iniciativas artísticas y culturales como componentes clave en la construcción de una sociedad más

---

justa y equitativa. La experiencia y el compromiso de los artistas formadores de la Red de Creación Escénica de Medellín son testimonio del poder transformador del arte en la educación y en la vida comunitaria, destacando su potencial para generar cambios significativos en la estructura social y cultural de la ciudad.

Es crucial entender que las trayectorias educativas y artísticas de los artistas están profundamente entrelazadas. Las prácticas educativas en el arte revelan las relaciones y tensiones entre el arte como marco cultural y como práctica educativa. La figura del artista formador ejemplifica una rica interdependencia entre educación y arte. Las prácticas educativas en el arte también pueden servir como un medio para abordar temas sociales y políticos, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre cuestiones importantes y desarrollar su capacidad para el pensamiento crítico.

De esta manera, los artistas formadores establecen una relación intrínseca entre arte, cultura y ciudad. De esta relación emergen nociones sobre cada uno de estos elementos, posicionando el arte como el eje central, estas nociones se reflejan a través de la formación ciudadana que se llevan a cabo en los laboratorios y laboratorios base, es por lo que los laboratorios no son solo espacios de aprendizaje técnico y estético, también contribuyen en entornos donde se fomenta la conciencia ciudadana y se promueven valores de convivencia, respeto y participación comunitaria. De esta manera, sus concepciones educativas están profundamente influenciadas por las particularidades del entorno y las necesidades específicas de cada comunidad, lo que les permite adaptar sus enfoques, metodologías y técnicas a las particulares que emergen en cada espacio ciudadano en el que realizan su práctica artística.

A modo de conclusión, es crucial que las políticas públicas reconozcan y valoren las contribuciones únicas de los artistas formadores, que aportan a través de sus experiencias personales. Por lo tanto, es importante entender que el arte trasciende las aulas tradicionales lo que hace indispensable que los programas artísticos de este tipo reciban el apoyo necesario para que las iniciativas culturales y artísticas continúen prosperando en beneficio del desarrollo de la ciudad. Con el respaldo sostenido de la Secretaría de Cultura Ciudadana, Medellín asegura un enfoque inclusivo y participativo, donde todos los ciudadanos tienen acceso a oportunidades educativas y artísticas.

---

8 Recomendaciones

En esta medida, es pertinente profundizar sobre la dinamización de las estrategias y espacios para la formación de formadores, teniendo presente la construcción de herramientas y discursos teórico-prácticos desde el conocimiento individual. Ya que, la educación se presenta como un proceso articulador, que posibilita la apropiación territorial a través del arte y las prácticas artísticas. De ese modo, hacerse una pregunta por lo educativo es pertinente para el diálogo de saberes, ya que implica considerar las apuestas pedagógicas formativas que favorecen al encuentro y a la reflexión, lo cual amerita ser sistematizado.

Se ha identificado una amplia diversidad de producción intelectual que explora la relación entre las prácticas artísticas y culturales y su impacto en la ciudad de Medellín. Es imperativo realizar un estado del arte más exhaustivo para recuperar esta valiosa producción intelectual y generar debates que permitan repensar y reflexionar sobre las prácticas artísticas y culturales contemporáneas. Este análisis contribuirá a una comprensión más profunda y matizada de cómo estas prácticas influyen en la dinámica social y cultural de Medellín, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones y políticas culturales.

Además, es fundamental imaginar colectivamente estrategias que promuevan la preservación de las múltiples expresiones artísticas que emergen diariamente en nuestros territorios puedan integrarse de manera efectiva en los procesos de construcción de ciudad, por lo que analizar las prácticas educativas, artísticas y culturales que fortalecen y protegen estas expresiones, permite entender cómo la educación puede ser un catalizador para promover el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural en entornos urbanos. A su vez, es importante examinar cómo estas prácticas educativas pueden contribuir a la formación de ciudadanos críticos y conscientes de la importancia de preservar y defender la diversidad cultural en su entorno urbano. Asimismo, se sugiere investigar cómo las instituciones educativas pueden colaborar con otros actores sociales, como organizaciones culturales y autoridades locales, para diseñar e implementar programas y proyectos que promuevan la preservación de la resistencia cultural en la ciudad. En este sentido, es necesario ampliar el análisis para incluir perspectivas interdisciplinarias que aborden la relación entre educación, cultura y desarrollo urbano, y que permitan identificar estrategias efectivas para construir ciudades inclusivas, diversas y culturalmente vibrantes.

También es crucial cuestionar la concepción de arte y cultura subyacente en los ámbitos potencialmente educativos de nuestras sociedades y revalorizar los conocimientos cotidianos que aportan formas creativas de vivir y experimentar la cultura. ¿Cómo podemos potenciar las dinámicas artísticas y culturales en contextos sociales, culturales y educativos? En este sentido, la pedagogía y los profesionales de la pedagogía deben plantear nuevas preguntas, actuar como puentes entre diferentes posturas, políticas, saberes y actores involucrados en el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales. Deben examinar minuciosamente los detalles y la lógica interna de los procesos formativos, sus horizontes y proyecciones, las personas a formar, sus potencialidades y singularidades, y el sentido social y comunitario que es posible construir para las personas y comunidades que convergen y construyen sus vidas a partir de estas prácticas culturales.

---

9 Referencias

- About — Good tape. (2020). <https://goodtape.io/about>
- Alcaldía de Medellín (2019, octubre). Decreto 2165 que reglamenta el Acuerdo 072 de noviembre de 2013. Recuperado 9 de junio 2024, de <https://redmusicamedellin.org/nosotros/#:~:text=La%20REMM%20se%20rige%20por,Culturales%20en%20la%20ciudad%20de>
- Alcaldía de Medellín. (2011). Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011 - 2020: Medellín, es una ciudad que piensa y se construye desde la cultura. Recuperado 28 de mayo de 2024, de https://bibliotecamedellin.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/Plan_de_Developmento_Cultural_de_Medellin_2011-2020.pdf
- Alcaldía de Medellín. (2015, 3 junio). Decreto número 883 de 2015. Artículo 144 y 147. Recuperado 9 de junio de 2024, de <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2021/09/DECRETO-0883-DE-2015.pdf>
- Alcaldía de Medellín. (2018). Investigación 2018: Lecturas sobre las formas de apropiación del territorio en la red de artes escénicas. <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2023/03/Investigacion-2018.pdf>.
- Alcaldía de Medellín. (2019). Trayectos 2019: Lecturas, creación, narrativas, articulación, nuevas memorias. <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2023/04/Trayectos-2019.pdf>
- Alcaldía de Medellín. (2020). Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 - 2023. Recuperado 28 de mayo de 2024, de <https://acortar.link/dpXgl>
- Cano Betancur, C. A. (2021). El arte politizado: estrategias para la consolidación del arte como acción política a partir del trabajo de artistas contemporáneos en la Fundación Casa Tres Patios-Medellín.
- Constitución Política de Colombia (1991). Artículo 70 de 1991 (Colombia). Recuperado 9 de junio 2024, de

---

<https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ConstitucionPoliticaColombiana-1991.pdf>

Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en educación médica*, 2(7), 162-167.

*Documento Numero: 35360.*Alcaldía de Medellín

Galeano, M. E. (2003). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Universidad Eafit.

García-Valero, J. A., & Suárez-Galvis, J. E. (2016). *Construcción de ciudadanía a través del arte y la multiculturalidad*.

Gobernación de Antioquia. (2006). *Plan Departamental de Cultura 2006 - 2020: Antioquia en sus diversas voces*. Recuperado 28 de mayo de 2024, de https://culturantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/01_Plan_Departamental_Cultura_2006_a_2020-1.pdf

Gobernación de Antioquia. (2020). *Plan Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia 2020-2029: Antioquia es patrimonio*. Recuperado 28 de mayo de 2024, de https://culturantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/12/09a_PLAN_Departamental_Patrimonio_Cultural_2020-2029.pdf

Gómez, M. J. A., & Jose, M. (2007). *La investigación educativa: Claves teóricas* (p. 265p). McGraw-Hill.

González Hoyos, P. A., & Sevillano Romero, L. S. (2023). *El teatro comunitario Expressarte como herramienta comunicativa de transformación social en el barrio San Luis*.

Hurtado, J. (2010). *Guía para la comprensión holística de la ciencia*. Fundación Sypal.

Jaramillo González, M. A. (2017). *Políticas públicas, cultura y transformación social en Medellín: una mirada a partir del estudio de caso de la Corporación Cultural Nuestra Gente, 2008-2015*.

Jiménez, L., Aguirre, I., & Pimentel, L. G. (2009). Educación artística, cultura y ciudadanía. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Ley 397 de 1997 - Gestor Normativo. (1997, 7 Agosto). Función Pública. Recuperado 9 de junio de 2024, de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=337>

Margulis, M. (2002). La ciudad y sus signos. *Estudios sociológicos*, 515-536.

Mattelart, A. (1970). La dependencia de los medios de comunicación de masas en Chile. *Estudios internacionales*, 4(13), 124-154.

Ministerio de Cultura. (2001). Plan Nacional de Cultura 2001-2010: Hacia una ciudadanía democrática cultural un plan colectivo desde y para un país plural. Recuperado 28 de mayo de 2024, de <https://acortar.link/TdaOkF>

Ministerio de Cultura. (2022). Plan Nacional de Cultura 2022-2032: Cultura para la protección de la diversidad de la vida y el Territorio Plan Nacional de Cultura 2022-2032. Recuperado 28 de mayo de 2024, de <https://acortar.link/tpijI0>

Montoya, Á. G., & Valencia, G. L. A. (2022). Territorios sonoros. Resistencia artística, política y pedagógica en las Escuelas de Hip Hop en Medellín. *Revista Izquierdas*, (51), 10.

Muñoz, Y. C. R., & Muñoz, J. M. R. (2022). Pedagogía del arte y su influencia como constructor de resiliencia en estudiantes con vulnerabilidad social. *Praxis Pedagógica*, 22(32), 71-90.

Museo Casa de la Memoria. (2024). Década de los 80: Ciudad sitiada, la vida a pesar del narcotráfico. <https://www.museocasadelamemoria.gov.co/>. Recuperado 28 de mayo de 2024, de <https://www.museocasadelamemoria.gov.co/medellin708090/decada-los-80/>

Ortiz Bernal, V. (2021). Evaluación de la política pública del arte y la cultura popular callejera en Bogotá en el periodo 2012 - 2020. *Ciencia Unisalle*. https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_gestion_desarrollo/211/

Ossa, M. E. Á., & Franco, F. J. H. (2019). Formación en competencias ciudadanas y

---

cultura política. *Revista Educación y Pensamiento*, 26(26), 25-38.

Pérez Rubio, A. M. (2013). Arte y política: Nuevas experiencias estéticas y producción de subjetividades. *Comunicación y sociedad*, (20), 191-210.

Ponte, J. (1999). Las creencias y concepciones de maestros como un tema fundamental en formación de maestros. *On Research in Teacher Education: From a Study of Teaching Practices to Issues in Teacher Education*, 1973, 1–6.

Ponte, J. P. D. (2012). Estudiando el conocimiento y el desarrollo profesional del profesorado de matemáticas.

Ramos Abril, G. Y. (2017). Prácticas artísticas en danza y teatro como estrategia en la construcción de ciudadanía (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios).

Red de creación escénica. (2023b, diciembre 12). Alcaldía de Medellín.
<https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/red-de-practicas-artisticas-y-culturales/red-de-creacion-escenica/>

Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín. (2024, 29 abril). Alcaldía de Medellín. Recuperado 28 de mayo de 2024, de <https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/red-de-practicas-artisticas-y-culturales/>

Revista Voces en Escena Número 3 de diciembre 2018. (2018). calameo.com.
<https://www.calameo.com/read/00565354480efd4429507>

Rodrigo Montero, J., & Collados Alcaide, A. (2015). Retos y complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas. *Pulso*.

Romero, M (2012). Habitar los laboratorios de investigación creación. *Apuntes desde la experiencia. Praxis & Saber*, 3(6), 89-103.

Secretaría de Cultura Ciudadana. (2023). *Secop-II Anexo Especificaciones técnicas*.

Secretaría de Cultura Ciudadana. (2023). *Secop-II FO-ADQU estudios previos: Documento Número:*

35360. Alcaldía de Medellín.

Secretaría de Cultura Ciudadana. (2023). Secop-II FO-ADQU Invitación Convenios de Asociación con oferta económica definitiva *Documento Número FO-ADQU-201* Alcaldía de Medellín.

Secretaría de Cultura Ciudadana. (2023). Secop-II FO-GECU Informe Final de Gestión por Red Formación y Creación Artística y versión. 5 Cultural (Coordinadores): Documento Número FO-GECU-231. Alcaldía de Medellín.

Segura Gamarra, C. (2020). El Arte Como Herramienta Potenciadora Del Pensamiento Crítico: Una propuesta artística de construcción de “contrarrelatos” frente a las culturas visuales dominantes en la adolescencia. (Maestría). Universitat de Barcelona.

Stake, R. E. (2020). Investigación con estudio de casos. Investigación con estudio de casos, 1-156.

Anexos

Anexo 1: Entrevista Semiestructurada

Universidad de Antioquia

Facultad de Educación

Pregrado en Pedagogía

investigadoras

Laura Andrea Castaño Deossa

Mariana Camila Mira Amaya

En busca de alcanzar los objetivos que direccionan este proyecto de investigación, se realizará una entrevista semi estructurada, dirigida a los artistas formadores que acompañan los diferentes laboratorios de Red de Creación Escénica, a fin de conocer las concepciones que educativas que tienen.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las concepciones sobre educación de los artistas formadores de la Red de Creación Escénica en el marco de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales encaminada a la construcción de ciudad de Medellín?

Objetivo General

Analizar las concepciones sobre educación que tienen los artistas formadores que acompañan los procesos educativos de la Red de Creación Escénica mediante un estudio de caso

aportando a la construcción de ciudad.

Objetivos específicos

- Describir la propuesta educativa de Red Creación Escénica en el marco de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.
- Reconocer las concepciones sobre educación de los artistas encargados de acompañar los procesos formativos de la Red de Creación Escénica.
- Analizar las concepciones sobre educación de los artistas formadores en relación con la apuesta por la construcción de ciudad de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales.

Metodología

Estudio de caso intrínseco desde un paradigma cualitativo-interpretativo

Preguntas orientadoras

Datos personales (presentación):

- Nombre del artista formador:
- Laboratorio:
- Tiempo que lleva en la red:
- Formación académica:
- Tiempo de experiencia laboral:
- público objetivo:

Momento 1: Experiencia del artista formador y propuesta educativa de la Red de Creación Escénica y propuesta educativa

- Cuéntanos desde tu experiencia ¿En qué consiste el laboratorio? Y ¿cómo funciona?

- *¿Cuál es la intencionalidad de su laboratorio?*
- *¿Qué estrategias utilizas en el laboratorio?*
- *¿cuánto tiempo dura cada laboratorio? ¿con qué frecuencia se realizan los encuentros?*
- *¿Cómo son sus indicaciones al momento de realizar alguna actividad? (limitadas, abiertas)*
- *¿Qué ha significado para ti trabajar como artista formador en el laboratorio de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales en Medellín*
- *¿Qué les motivó a participar en este proyecto cultural?*
- *¿Qué aspectos de su trabajo lo han motivado a permanecer allí?*
- *¿cómo reciben este proceso los participantes*
- *Cuéntanos una anécdota que hayas vivido en el laboratorio que haya sido significativa para ti.*

Momento 2: Concepciones educativas de los artistas formadores

- *¿Cómo se constituyó en artista y finalmente en artista formador?*
- *Según tu experiencia ¿Cuáles son los aportes que le ofrece el laboratorio a las personas que participan de él? (cuáles son las intenciones formativas)*
- *¿Cómo describirías al artista formador que eres?*
- *¿Cuáles son las metodologías que más prefieres usar dentro del laboratorio?*
- *¿Cuáles han sido los principales retos que has tenido que enfrentar en esta experiencia como artista formador? (y cómo lo hiciste)*
- *¿Qué lugar tiene la evaluación al interior del laboratorio?*

-
- Desde tu experiencia y de la labor que desarrollas como artista formador ¿qué consideras se puede mejorar o transformar del trabajo desarrollado en el laboratorio?
  - ¿Cómo entiende la relación entre cultura, arte y ciudad?

Momento 3: Concepciones sobre educación de los artistas formadores y la propuesta de construcción de ciudad a través de la Red de Creación Escénica

- ¿Cómo crees que promueve la Red de Prácticas Artísticas y tu laboratorio la formación ciudadana entre los participantes?
- *¿En qué medida crees que las actividades educativas y artísticas en el laboratorio han contribuido a la construcción de ciudad?*
- *¿Cómo lo has abordado para promover la formación ciudadana entre los participantes del laboratorio?*

Anexo 2: Formato de consentimiento informado

Consentimiento Informado de participación en proyecto de investigación

El presente proyecto de investigación está siendo realizado por las investigadoras Laura Andrea Castaño Deossa y Mariana Camila Mira Amaya, estudiantes de pregrado en pedagogía de la Universidad de Antioquia. Tiene como objetivo principal analizar las concepciones educativas que tienen los artistas formadores que acompañan los procesos formativos de la Red de Creación Escénica mediante un estudio de caso, aportando a los procesos de construcción de ciudad. Por consiguiente, se considera relevante su participación en el estudio, por lo que se le solicita su consentimiento informado.

El proceso de recolección de la información se desarrollará en un tiempo estimado de dos meses, en el cual se hará uso de instrumentos y técnicas como la entrevista semiestructurada y el análisis documental. Se espera que los participantes aporten de manera voluntaria información real que contribuya a la investigación.

Todos los datos que se recojan serán usados de manera responsable. Además, los datos proporcionados serán totalmente confidenciales y sólo se utilizarán para fines de investigación. Las investigadoras encargadas del proyecto adoptarán las medidas necesarias para asegurar el correcto tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia de estos. Considerando esto, la participación en este estudio no implica ningún riesgo de perjuicio físico ni psicológico para los participantes.

Si el participante presenta inquietudes acerca de este proyecto o su implicación en él, se pueden plantear interrogantes en cualquier momento durante la ejecución de este. De la misma manera, es importante que se tenga presente que la participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y que los participantes tienen derecho a negarse a participar.

Aceptación de la participación:

Después de haber leído y comprendido completamente la información suministrada en este documento, y de que las investigadoras hayan resuelto mis dudas, aceptó participar de manera voluntaria en el proceso de recolección de datos y me comprometo a responder las preguntas que

---

se me hagan de la forma más sincera y honesta posible. Autorizo que la conversación durante la entrevista sea grabada en video, así como también autorizó que los datos que se obtengan en el proceso de investigación sean utilizados para la sistematización y publicación de resultados al finalizar la investigación.

Firma del participante. [OBJ]

Firma de las investigadoras

Anexo 3: Énfasis de las entidades según la comuna

Comuna	Entidad	Énfasis
1	Circo Social	Circo Momo
2	Circo Social	Circo Momo
	Dramaturgia social	Ziruma
	Teatro étnico. Laboratorio Base.	Arlequín y los Juglares
3	Circo Contemporáneo. Laboratorio base	Elemental Teatro
	Performance y performatividades o teatralidades múltiples	Oficina Central de los sueños
4	Teatro étnico	Arlequín y los Juglares
	Teatro calle	Corporación Cultural Renovación
5	Danza-Teatro población en situación de discapacidad	Corporación Cultural Renovación
	Teatro calle – infantil	
	Teatro callejero- Zancos. Teatro Calle	Corporación Cultural Renovación
6	Laboratorio base Teatro	Corporación Cultural Renovación
	Teatro posdramático	Corporación De Ambulantes
7	Teatro Clown o infantil y juvenil	Corporación Casa del Teatro de Medellín

---

	Teatro Clown o infantil y juvenil	Corporación Casa del Teatro de Medellín
	Teatro Clown o infantil y juvenil	Corporación Casa del Teatro de Medellín
	Dramaturgia social. Laboratorio base	Corporación Ziruma
	Circo social. Laboratorio base	Circo Momo
8	Teatro posdramático	Corporación De Ambulantes
	Teatro étnico Laboratorio Afro	Arlequín y los Juglares
	Dramaturgia contemporánea Laboratorio escénico con población en situación de discapacidad	Teatro oficina central de los sueños
9	Dramaturgia social	Corporación Ziruma
	Dramaturgia social	Corporación Ziruma
	Performance y Performatividades	Corporación De Ambulantes
	Dramaturgias escénicas- Grupo de niñas	Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
	Dramaturgias escénicas. Superarse	Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
	Dramaturgias escénicas. Jóvenes y adultos. Laboratorio base	Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
10	Dramaturgias escénicas. Jóvenes. Laboratorio interdisciplinar	Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
	Circo social	Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
	Dramaturgia contemporánea. Laboratorio base	Circo Momo
	Dramaturgia contemporánea	Teatro oficina central de los sueños
	Dramaturgia contemporánea	Teatro oficina central de los sueños

---

	Laboratorio escénico con población en situación de discapacidad (obra maestra)	sueños
	Teatro Étnico	Teatro oficina central de los sueños
	Teatro contemporáneo. Laboratorio base	Arlequín y los juglares
	Performance y performatividades o teatralidades múltiples. Laboratorio base	Casa del Teatro
	Performance y performatividades o teatralidades múltiples	Oficina central de los sueños
	Clown o infantil y juvenil. Laboratorio base	Oficina central de los sueños
	Teatro contemporáneo	Casa del teatro
11	Circo contemporáneo	Casa del Teatro
		Elemental Teatro
	Teatro contemporáneo	Casa del Teatro
12	Teatro Experimental	Elemental teatro
13	Teatro contemporáneo	Elemental Teatro
15	Teatro Experimental	Elemental Teatro
16	Circo contemporáneo	Elemental teatro
Corregimiento San Cristóbal	Dramaturgias escénicas-	Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob
Comuna 60		

Corregimiento

San Sebastián de
palmitas

Teatro posdramático

Corporación De Ambulantes

Comuna 50

Corregimiento

Altavista

Circo Contemporáneo

Elemental Teatro

Comuna 70

Corregimiento

San Antonio de
Prado

Dramaturgias contemporáneas

Oficina central de los sueños

Comuna 80

Corregimiento

Santa Elena

Teatro Experimental

Elemental teatro

Comuna 90

Corregimiento

Santa Elena

Teatro Experimental

Elemental teatro

Comuna 90
