

La sombra de los monstruos

Laboratorio Lúdico de Artes

Del programa Alas y Raíces de la
Secretaría de Cultura de México

Comparte: René Uziel Rodríguez O.

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

alas y raíces

LA SOMBRA DE LOS MONSTRUOS

LABORATORIO LÚDICO DE ARTES, LA LUZ FRANCISCO I. MADERO, CÓRDOBA, VERACRUZ

Del 21 de Abril al 9 de Mayo del 2025I laboratorio se llevó a cabo en La Luz Francisco I. Madero de la Ciudad de Córdoba, Veracruz, con un grupo diverso entre los cuales, las edades variaban entre los 6 y 12 años aunque hubo sesiones con excepciones en las que se integraron 5 y 13 años, por tanto sus intereses, talentos y conocimientos resultaron diversos, con una población mayoritariamente femenil, se destaca éste grupo por la inclusión de dos pequeñas con TDAH y durante una semana un pequeño con autismo moderado.

En este taller se contaron historias de los acervos orales de la memoria colectiva, cada sesión estuvo guiada hacia la preservación de esos acervos y a la reflexión consciente del territorio, para después poder construir personajes en formato de títeres de papel, libro artesanal y teatro de papel. Representando esos elementos y mensajes, desarrollamos historias colectivas, mismas que terminamos contando en diferentes formatos.

Nuestros objetivos fueron...

- o Dar a conocer a las infancias algunas de las criaturas míticas que pululan en el folclor mexicano a través de la literatura, narraciones orales y artes plásticas, para incentivar la reflexión, la creatividad, los valores, la inclusión y la oralidad.
- o Trabajar con las infancias por medio de relatos, libros y materiales para la construcción de personajes que aporten memoria, valores, reflexiones y conocimiento de nuestra historia para generar sentimientos de pertenencia identitaria.
- o Ofrecer medios artísticos de expresión y reflexión empática para que lxs niñxs se conviertan y consideren a sí mismos como gentes de una cultura de paz.

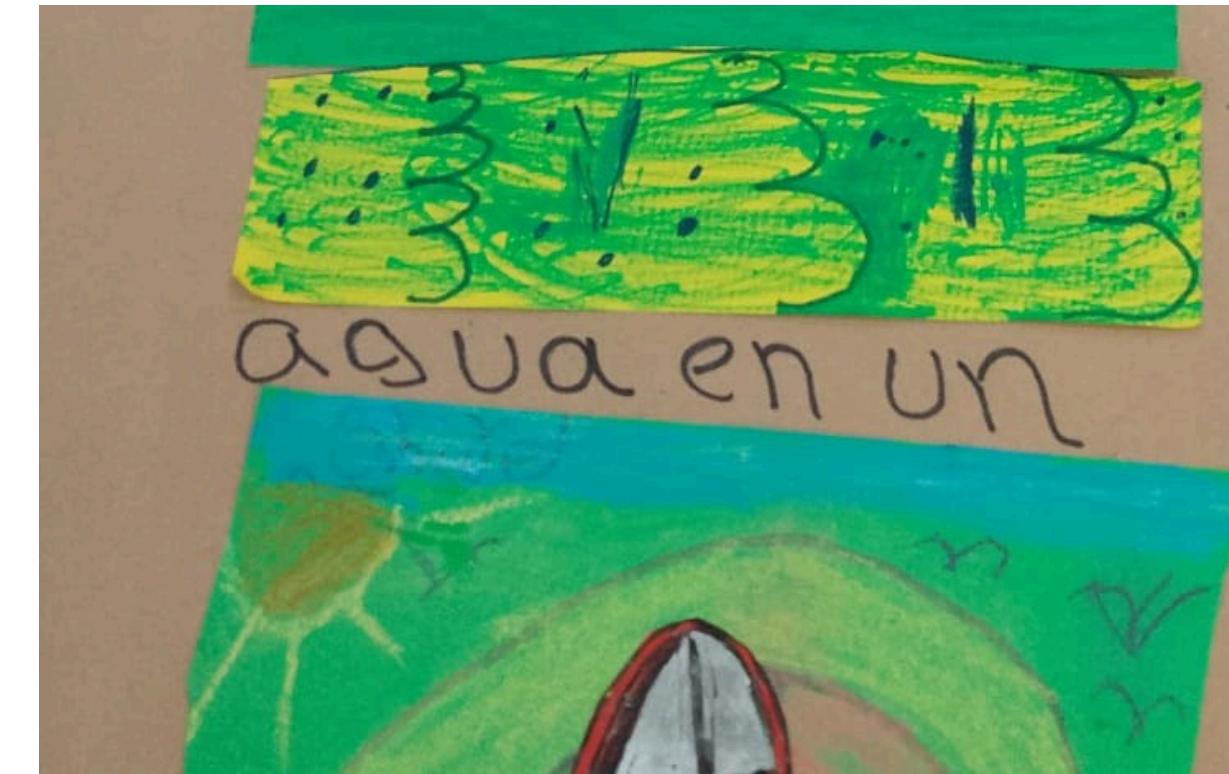

Desarrollo del Laboratorio Lúdico de Artes

Para comenzar nuestro laboratorio se acordó construir nuestro espacio dentro de la biblioteca (Sin salirse), se establecieron las normas del respeto, colaboración, amistad y diversión, así mismo se externaron las ideas y deseos de lo que querían ocurrir en nuestro espacio seguro. Se puede decir que la idea de trabajar con monstruos y con misterios les resultó emocionante y divertido, también el hecho de que era una actividad nueva que nunca habían tenido en su localidad, por lo que se mostraron entusiastas y constantes en su mayoría.

Durante el desarrollo del Laboratorio se tuvieron que hacer algunas dinámicas de integración para propiciar participación activa de todxs, equilibrando las participaciones de las infancias con introversión y las infancias extrovertidas, también nos encontramos con tres casos con necesidades especiales (TDH) y un pequeño con espectro autista ligero (Detectado), por lo que las dinámicas y actividades se idearon considerando la inclusión asertiva.

Exploramos los lenguajes artísticos: Narrativas Gráfica, Dibujo, Cartonería y Collage.

LA SOMBRA DE LOS MONSTRUOS

LABORATORIO LÚDICO DE ARTES, LA LUZ FRANCISCO I. MADERO, CÓRDOBA, VERACRUZ

Nuestro trabajo partió desde una temacidad general que se fue desglosando de acuerdo a las criaturas que más les interesaban y también en las formas que más les gustaría contar o crear esas historias compartidas. Esto llevó a que se mostraran naturalmente interesadxs y participativxs, tendiendo a la auto-organización en la forma de trabajo de equipos, se les brindo oportunidades de trabajar también desde sus áreas artísticas de mayor interés, como pintura, dibujo, escritura, collage o narración oral, además las sesiones se pensaron para tener momentos de intercambio, reflexión, juego y creación, teniendo siempre círculos de historias, dinámicas y juegos alusivos a los temas compartidos y los procesos de creación surgen de las mismas propuestas conceptuales y narrativas del grupo.

Gracias a los intercambios del círculo de relatos, descubrimos que nuestros relatos tenían similitudes con los de otros territorios, que nosotros mismos teníamos una misión y función en nuestro entorno, así mismo que nuestras diferencias se vuelven fortalezas en un colectivo.

LA SOMBRA DE LOS MONSTRUOS

LABORATORIO LÚDICO DE ARTES, LA LUZ FRANCISCO I. MADERO, CÓRDOBA, VERACRUZ

Para las sesiones del laboratorio ocupamos tres formatos diferentes para contar historias:

La 1era semana: Trabajamos con títeres de papel, usamos hojas de colores para elaborar el diseño de nuestros personajes, luego creamos una escenografía con un mural de papel kraft usando gises, colores, crayones y pintura dactilar, luego con los mismos materiales, cartulinas, ojos móviles y palitos de madera creamos nuestros títeres.

La 2da semana: Trabajamos en hacer un Fanzine gigante (1.20 mts x 2mts), usamos cartón reciclado, papel kraft, hojas de colores, recortes, gises, colores, crayones y pintura dactilar, también una cámara celular para grabar y musicalizar la historia colectiva.

La 3era semana: Trabajamos con un Kamishibai, se llevó la estructura de madera de un teatro de madera y en cartulina se elaboraron las láminas para contar el cuento, intervenidas con diversos materiales, igualmente se grabó y musicalizó el producto.

De las partes más apreciadas por lxs asistentes fue el presentar frente a sus tutores y tutoras los productos de cada semana, los momentos de narración oral, también las dinámicas y juegos, igualmente el intercambio de historias de monstruos y la creación colectiva de historias.

En cada proceso de creación siempre surgían nuevos usos de materiales o alternativas estéticas para mejorar los títeres, el Fanzine o las láminas del Kamishibai, desde el agregar objetos tridimensionales hasta el reciclar de los materiales para mejoría en sus diseños.

Gracias a algunas de las leyendas pudimos conocer eventos históricos y el origen de diversos usos, costumbres y tradiciones de nuestro pueblo.

Aunque no hubieron conflictos dentro del grupo se procuró siempre establecer equipos armónicos de trabajo en base a elementos y puntos de interés comunes para prevenir que los procesos no sucedieran en la forma más orgánica posible.

Algunos de los retos que nos encontramos fue cuándo los intereses se dividían entre los que deseaban iniciar dinámicas y juegos, frente a lxs que querían continuar con sus procesos de creación, por lo que tuvimos que llegar a consensos de tiempos específicos para cada actividad así como el orden para participar todxs.

Éste tipo asertivo de comunicación y acuerdos abiertos y claros propició que el grupo operara cada vez en mejor manera conociéndose mutuamente y entendiendo todas las propuestas desde la empatía.

Éste clima de confianza y colaboración fue indispensable para que todos se sintieran escuchados y valorados, en consecuencia que sintieran cada proyecto muy suyo desde la elección de la criatura, hasta el desarrollo de la historia, la creación de los elementos a presentar y por supuesto, las presentaciones dónde el grupo entero participaba en igual medida.

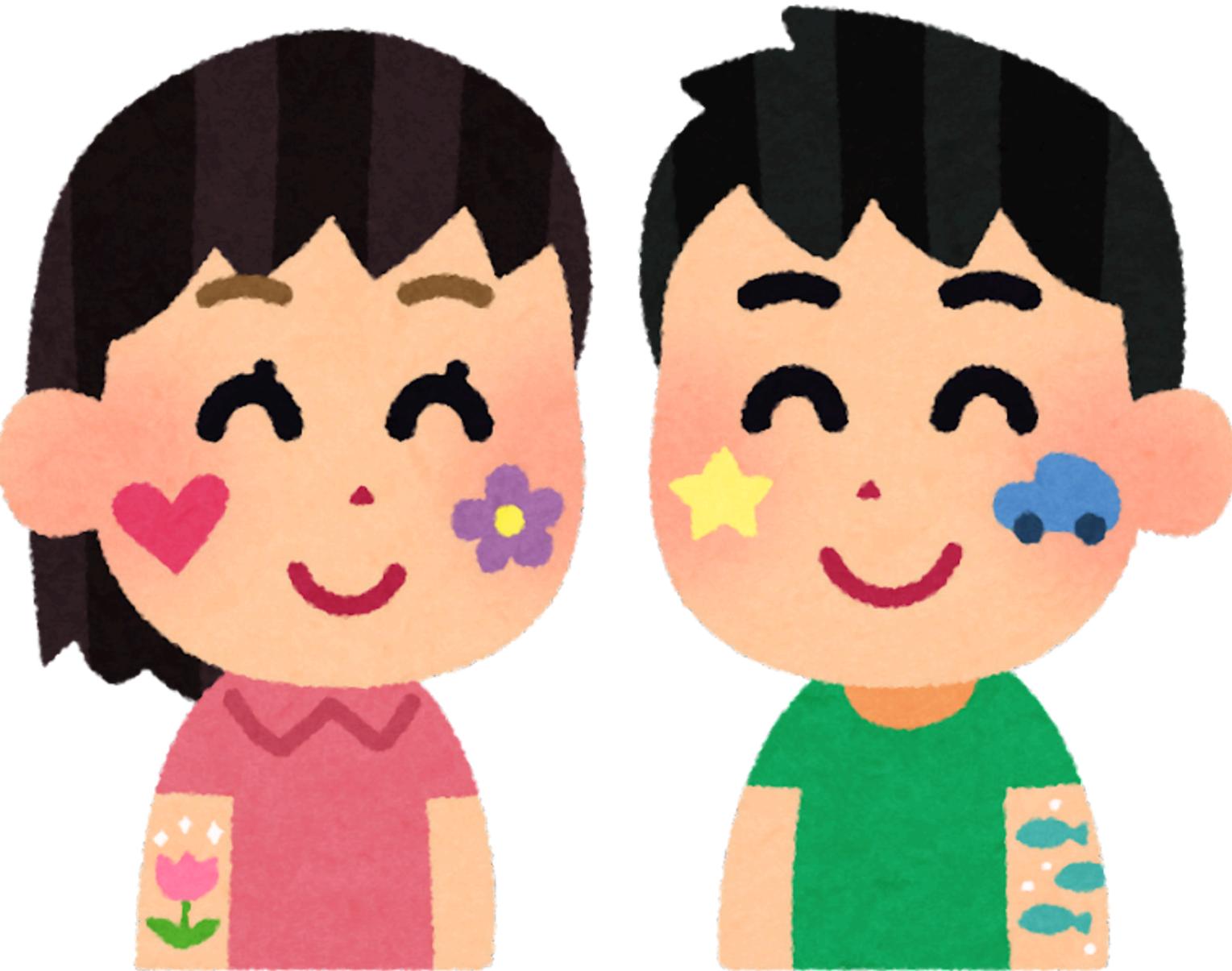

Por otro lado hubieron días que por las actividades realizadas previamente como festivales o visitas diversas una parte del grupo se mostraban inquietos y con más deseos de jugar que los de participar a alguna otra de las actividades pensadas para ese día, para ello tuvimos que alternar entre juegos y actividades directas, reduciendo las partes literarias o reflexivas de la sesión.

Para mantener el ánimo y el interés se recurrió a historias inconclusas para continuarse el día siguiente, la promesa de traer algún elemento interesante para trabajar al día siguiente, que iba desde títeres, hasta teatros de papel, libros gigantes o especiales, así mismo cada semana se renovaba el esquema de trabajo y proyecto final semanal.

La comunidad procura acercar a las infancias a las ofertas culturales, y tratan de ser constantes en el aprovechamiento de éstas, aunque algunas ocasiones el trabajo demandante ocasiona que no siempre puedan llevarles, los y las asistentes a las presentaciones se mostraron atentxs, participativxs y felices de los productos resultantes del laboratorio, compartieron mostrarse en sorpresa pues no esperaban que se estuvieran trabajando cosas tan bellas, también confesaron no estaban con la seguridad de que trabajar y conocer monstruos sería algo bueno para sus pequeños y pequeñas. Finalmente asumieron un compromiso para con sus hijos e hijas y con su localidad de participar en el seguir contando historias de su territorio, escuchando las que les tienen para contar, y participar en común unidad por el cuidado y uso de sus espacios seguros. Así mismo solicitaron más actividades futuras de ser posible y estar en contacto para seguir contando historias.

Expectativas y Realidades

- Originalmente esperaba poder trabajar con diferentes tipos de títeres los monstruos del folclor que fuesen elegidos, sin embargo mostraron interés por libros especiales y en más formatos de narración escénica, por lo que modificamos las actividades de la segunda y tercera semana para poder explorar otras formas y herramientas diferentes, logrando tres diferentes productos del laboratorio.
- Otra de las sorpresas fue que esperaba mayor participación de niños en el taller y la realidad fue que la mayoría de las asistentes fueron niñas.

Aprendizajes

- Los aprendizajes de ésta maravillosa experiencia son diversos y puedo comenzar por mencionar que en cada sesión pudimos generar repositorios más nutridos de los imaginarios colectivos contenidos en las leyendas y relatos de las criaturas que estudiamos, así mismo al dejar la creación y uso de materiales libres pude descubrir que había usos y efectos adicionales que podrían implementarse a los materiales de trabajo, así mismo también lleve por grato desafío poder manejar un grupo con más de un integrante con necesidades especiales y poder plantear un equilibrio en el orden y forma de las sesiones para garantizar su completa inclusión sin que resultaran apresuradas o aburridas para nadie.

Le tenía miedo a los monstruos. Ahora quiero uno para mi casa.

Hellen Parra. 5 Años

¡Quiero hacer un chaneque pero de verdad!

Luna Ixmatlahua. 8 años

Me gustó escuchar las cosas que mi abuelito me contaba.

Evolet Ixchell Rodríguez. 10 años

Es muy divertido inventar historias.

Aislin Mitchell Velasques. 7 Años

¡Hay que jugar otra aventura de monstruos!

Yatziri Estefany Chacòn. 7 Aos

En el intercambio libre de vivencias, experiencias y memorias se detectò la presencia de un individuo aterrador merodeando el vecindario de dos de los asistentes, se compartiò la informaciòn y las madres de familia notificaron a la policia por que resultò ser una presencia real y potencialmente peligrosa.

En el intercambio libre de relatos de monstruos se detectò una situaciòn de peligro referente a algunos pasados enfrentamientos armados en la zona del “Pueblito” , mismos que dos hermanos pensaban eran causados por caza de nahuales, se les instruyò como resguardarse en esos casos.

En el cìrculo de ideas y propuestas se detectò que hay tres hermanos muy pròximos a nuestro punto seguro (La Biblioteca) y que los tres aunque quieren participar en las actividades, permanecen solos desde la mañana hasta pràcticamente la noche.

Por lo que se platicò con el personal de Biblioteca y la madre para poder facilitar la participaciòn/asistencia de sus hijos a las actividades futuras en una forma còmoda y segura.

¡Gracias por todo!

Gobierno de
México

Cultura
Secretaría de Cultura

alas & raíces