

1ª Jornada UK-España

Inclusión social y educación en las artes escénicas

Salón de actos, Ministerio de Cultura, C/San Marcos, 40 Madrid

9 de febrero de 2009

Horario

- 09h00 Seguridad / acreditación /café**
- 10h00 Apertura / presentaciones**
- 10h30 1ª ponencia - Marc Jaffrey**
Música para todos. Cómo apostando por la música se puede sustentar el futuro de todos
- 11h20 2ª ponencia - Ángela Monleón**
Genios a escena. Experiencias de un programa por la creación artística y la proyección social de las personas con distinta capacidad.
- 12h10 3ª ponencia - Nikki Crane**
Vidas transformadas por la danza:
La danza y la inclusión social en el Reino Unido: política y práctica
- 13h00 Ronda de preguntas / debate**
- 13h45 Descanso para comer**
- 15h10 4ª ponencia - Patricia Ruz, David Ojeda**
Entre la escena y la diversidad: la deformidad como expresión en la escena
- 16h00 5ª ponencia - Adrian Jackson**
El arte del compromiso – el compromiso del arte:
El teatro y la inclusión social en el Reino Unido
- 16h50 6ª ponencia - Pedro Sarmiento**
El pescadero de Darwin y el origen de las especies
- 17h40 Ronda de preguntas / debate**
- 18h30 Clausura**

1ª Jornada UK-España Inclusión social y educación en las artes escénicas

Salón de actos, Ministerio de Cultura, C/San Marcos, 40
Madrid

9 de febrero de 2009

BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES

Nikki Crane

Nikki lleva más de veinte años en el sector de la cultura y las artes. Especializada en artes e integración social, ha dirigido durante siete años el trabajo en este campo del *Arts Council of England*. Ha establecido programas y acuerdos de colaboración entre el mundo de las artes y otros sectores como el sistema penal, la sanidad y la educación, con especial atención hacia el trabajo con jóvenes excluidos. Para ello ha sido necesario establecer vínculos directos con miembros del gobierno, organizaciones nacionales británicas, medios de comunicación y artistas y otros profesionales.

Su proyecto para la primera estrategia "Artes y Juventud" del *Arts Council*, que elaboró en 2005, le permitió desarrollar vínculos entre el *Arts Council* y el sector sanitario en el Reino Unido.

Como miembro de la Real Sociedad para el Fomento de las Artes (*Royal Society of Arts*), Nikki ha trabajado con el departamento de educación del Royal Ballet de Birmingham, ha llevado de gira a su propia compañía de flamenco y ha producido y presentado programas artístico-culturales en radio y televisión. Más recientemente, ha trabajado con el Ministerio del Interior británico y el Consejo de Justicia Juvenil de Inglaterra y Gales (*Youth Justice Board for England and Wales*) para defender el impacto de las artes en la justicia penal y la integración social.

Marc Jaffrey

Marc cuenta con veinticinco años de experiencia como director creativo de campañas y proyectos de gran impacto, y ha liderado recientemente el *Music Manifesto (Manifiesto por la Música)*, la campaña de educación artístico-cultural con más éxito de toda la historia de Gran Bretaña. Ha reunido y coordinado a talentos de la industria de la música y de los sectores de la cultura, las artes y la educación para conseguir más de 332 millones de libras destinados a invertir en jóvenes creadores musicales.

Ha colaborado como asesor ministerial independiente para el Ministerio de Infancia, Escuelas y Familias y el Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido y en proyectos pioneros sobre diversidad en la Comisión para la Igualdad Racial. Su trabajo ha merecido los elogios de la Cámara de los Lores y de responsables de las industrias culturales, así como de una de las mayores autoridades a nivel mundial en innovación y creatividad, Sir Ken Robinson.

Anteriormente trabajó en la BBC, donde dirigió campañas sociales multimedia sobre alfabetización, familia, educación, arte, cultura y juventud que fueron pioneras en llegar al público a través de actividades "fuera de programación", mediante colaboraciones con el tercer sector y la industria.

Ha sido comisario de contenidos multiplataforma y digitales en el departamento de Audio y Música de la BBC, encargando proyectos para Radio 1, Radio 2, Radio 3 y los *Proms*, y desarrollando un *portfolio* de servicios, actuaciones en vivo y experiencias digitales que han sido aclamados por la crítica y han obtenido diversos premios.

Marc es miembro de la Real Sociedad para el Fomento de las Artes (RSA por sus siglas en inglés). Ha formado parte del consejo de diversas organizaciones benéficas y empresas; actualmente, es miembro del consejo de administración de la fundación *BBC Performing Arts Fund* y asesor de la empresa social de artes innovadoras Bigga Fish y del proyecto *In Harmony*, presidido por Julian Lloyd-Webber y basado en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Marc es un codiciado ponente y mediador empresarial y, recientemente, se ha convertido en cofundador y director de la consultora de medios de comunicación y creatividad *Think Again Media*.

Adrian Jackson

Adrian es fundador, director y gerente ejecutivo de la excepcional compañía teatral, Cardboard Citizens (Ciudadanos de cartón), cuyos intérpretes son en su mayoría personas sin hogar (o anteriormente lo han sido), refugiados o solicitantes de asilo. Fundada en 1992, la compañía lleva sus producciones, especialmente de tipo Teatro Forum interactivo, por todo tipo de escenarios, incluyendo albergues, centros de día, colegios y teatros; aparte de los espectáculos interactivos de Teatro Forum con los que ha alcanzado un gran renombre, también ha montado numerosas producciones a mayor escala para escenarios específicos, como *The Beggar's Opera* (La ópera del mendigo) con la English National Opera, *The Lower Depths* (Los bajos fondos) con London Bubble y *Mincemeat* (Carne picada). En septiembre de 2003, Adrian dirigió una coproducción de Cardboard Citizens con la Royal Shakespeare Company de *Pericles*. En noviembre de 2004 le siguió una nueva obra, *Visible*, resultado de un encargo conjunto con la dramaturga Sarah Woods, que fue representada en el New Work Festival de la Royal Shakespeare Company, en el Soho Theatre en 2006 y llevada de gira el mismo año. Ese otoño dirigió una producción exclusiva de *Timón de Atenas*, como parte del festival *Complete Works* de la Royal Shakespeare Company y del Festival de Belfast. En 2007, escribió y dirigió *Down/Out*, como respuesta a *Sin blanca en París y Londres* (*Down and Out in Paris and London*) de George Orwell y *Going Going Gone* para Cardboard Citizens, así como *Home and Away* para la compañía Formaart de Rotterdam.

Incansable viajero y profesor, ha traducido cinco libros de Augusto Boal y enseñado el Teatro de los Oprimidos por gran parte de Europa, Asia, África y Latinoamérica. En la actualidad está trabajando en su propio libro, cuyo título provisional es *The Art of the Joker*.

Patricia Ruz

Coreógrafa, bailarina y actriz nacida en Madrid en 1972. Finaliza sus estudios de Danza Española en la Real Escuela Superior de Danza de Madrid, se forma después en danza contemporánea, música e interpretación, lo que le lleva a desarrollar su carrera profesional en diferentes ámbitos. Comienza su trabajo como creadora en el año 1995 dentro de la compañía El Tinglao, investigando durante años con la discapacidad y las artes escénicas.

Obtiene el 2º premio de coreografía y Premio Mención especial por "A piel de pies" en el XIV Certamen Coreográfico de Madrid 2000 y también el 2º premio de coreografía por "En Blanco" en el XIX Certamen Coreográfico de Madrid 2005.

Dentro de su labor en las artes escénicas y la discapacidad ha participado en las siguientes actividades y colaborado con las siguientes instituciones y compañías: Seminario Internacional de Artes Escénicas, Salud y Discapacidad en Santiago de Chile; diplomado de formación de monitores dancísticos para grupos vulnerables en Ciudad de Méjico; Cía L'Oisseaumouche en Francia; Cía de integración Independence Dance, Glasgow; Conservatorio Superior de Danza de Madrid, Acción Educativa, La Casa Encendida, Madrid, Proyecto integrarte de formación de formadores en arte y discapacidad de Madrid; V Congreso internacional de teatro y discapacidad de Almagro; Formación de monitores de danza y teatro para personas con discapacidad en Valencia.

David Ojeda Abolafia.

Actor, director y pedagogo teatral, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid (1994). Doctor por la Cátedra de Teoría, Historia y Práctica del Teatro de la Universidad de Alcalá de Henares en España, con mención especial Cum Laude, con tesina en *Historia del Teatro Alternativo en sus documentos* y su tesis doctoral bajo el título *Artes Escénicas y Discapacidad*.

Director de la Compañía de teatro y danza El Tinglao, durante quince años, funda en la actualidad la Compañía Mapamundi. Responsable del Área de Movimiento y Entrenamiento Corporal en el Proyecto Trasatlántico entre España y Sudamérica, Taller Permanente Blenamiboá, Universidad Carlos III de Madrid. Experto y Asesor Técnico y miembro de la junta directiva en la Asociación Comité Español para el Arte y la Creatividad de las Personas con Discapacidad, ACEAC. Director del Programa Docente *INTEGRARTE*. Ha sido director del Programa de Artes Escénicas y Discapacidad del Aula de Estudios Escénicos y Medios Audiovisuales de la Universidad de Alcalá y profesor de Actuación y Movimiento Escénico.

Ha recibido cursos en España e Inglaterra, especializándose en el Área de Creatividad Corporal. Participa en el Taller de investigación que dirige Isabel Úbeda en el Teatro Laboratorium del Odin Teatret en Hosltebro, Dinamarca. Como docente ha impartido cursos anuales de Teatro y Movimiento Escénico, Seminarios de Teatro y Movimiento Escénico y Entrenamiento Corporal en España y Chile.

Conferenciante en distintos congresos, jornadas y encuentros en España, Chile, Perú, Portugal, sobre Arte y Creatividad con Personas con Discapacidad. Es redactor en la Revista Ophelia.

Pedro Sarmiento

Pedro Sarmiento estudió Improvisación Contemporánea con el pianista Ran Blake en New England Conservatory, Boston. Ha creado grupos como el Dúo Iberia (con el trompetista suizo-portugués Laurent Filipe), y el Boston Art Quartet, con los que ha dado conciertos en China, India, Estados Unidos, África y Europa y ha editado diversos discos y grabado programas para las televisiones de Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Eslovaquia, Italia y España.

Ha puesto en marcha y dirigido la Escuela Municipal de Música y Danza de Talavera de la Reina y ha sido presidente de UEMYD, asociación española de escuelas de música y danza. Es profesor de piano e improvisación e imparte clases y seminarios en escuelas municipales, universidades, centros superiores de música y otros.

Actualmente colabora con la Universidad de Alcalá en la creación del CENAH (Centro de las Artes), es coordinador del proyecto educativo del Teatro Real "La ópera, vehículo para el aprendizaje" y director ejecutivo de Mecenartis, donde asesora a entidades públicas, orquestas y otros organismos en el área de la educación artística. Es autor de libros y artículos sobre educación y gestión educativa y responsable de la sección de educación de la revista especializada en música *Scherzo*.

Ángela Monleón

Licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comienza su carrera profesional como secretaria de redacción de la revista teatral *Primer Acto*, de la que años más tarde es redactora -jefe. Colabora como guionista de los programas de RNE *América está cerca* y *América 92*. Destaca también su trabajo como responsable de comunicación de los Festivales de Mérida (1984-89), Elche (1991) y de la *Mostra de cine valenciana* (1990). Paralelamente, colabora, siempre en las páginas de cultura, en distintos medios de comunicación. Desde el 1993 su actividad esta asociada casi exclusivamente a la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, de donde es actualmente su coordinadora general y directora adjunta de varios de sus Programas. La Fundación en los últimos 15 años ha realizado más de mil manifestaciones- en y con 23 países -, cumpliendo con los objetivos de su creación: impulsar el conocimiento de la cultura mediterránea, estimular la cooperación y la solidaridad de sus pueblos y defender los derechos humanos como norma de convivencia.

1ª Jornada UK-España

Inclusión social y educación en las artes escénicas

Salón de actos, Ministerio de Cultura, C/San Marcos, 40 Madrid
9 de febrero de 2009

Estimado/a Sr. / Sra.:

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el Festival Escena Contemporánea y el British Council le invitan a asistir a la *1ª Jornada sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas* que tendrá lugar en Madrid el lunes 9 de febrero 2009.

Los objetivos de esta primera jornada son, por una parte, ofrecer una amplia visión del panorama actual de la inclusión social y la educación en las áreas de teatro, música y danza en España y en Gran Bretaña. Por otra parte, se pretende favorecer el intercambio y facilitar la adopción de buenas prácticas y la aplicación de políticas y proyectos referidos a las artes escénicas que favorezcan la inclusión social, la integración de comunidades, la educación y el desarrollo de nuevas audiencias.

La jornada se organiza en torno a las ponencias de tres expertos españoles y tres británicos. Deseamos que este encuentro con especialistas de ambos países sea el punto de partida de futuras colaboraciones y redes de trabajo. Adjuntamos información sobre los 6 ponentes

Esta jornada está especialmente dirigida a profesionales del mundo de las artes escénicas tanto en el ámbito privado como en el público, a gestores y técnicos de departamentos de cultura, educación e igualdad, a programadores de festivales y teatros, a departamentos educativos de teatros, orquestas y demás instituciones, así como a la prensa especializada.

La acreditación es a las 09h15 y el evento se clausura a las 19h00. El horario detallado se le enviará una vez recibida su solicitud. La jornada contará con traducción simultánea

LA ASISTENCIA ES GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN RELLENANDO LA FICHA ADJUNTA Y DEVOLVIÉNDOLA ANTES DEL 23/01/09 A NICOLAS.JACKSON@BRITISHCOUNCIL.ES.

Un cordial saludo.