

VI Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas

Sevilla
Teatro Central
27 y 28 de febrero de 2014

Crisis, Conflicto y Artes Escénicas

La inclusión social a través de las artes escénicas en situaciones de crisis y conflicto

Presentación	1
Programa / Horarios	2
Resumen de talleres	3
Resumen de talleres	4
Participantes	5
Participantes	6

Presentación

En el momento actual se cuestiona, desde amplios sectores, todo un sistema político, económico y social, no sólo en España sino a nivel internacional. El conflicto está presente en lo cotidiano y a lo largo de la historia. Genera y modifica comunidades, organizaciones e incluso valores éticos. Hoy en día emerge y se acentúa la conflictividad en la vida cotidiana de nuestro entorno. Aparecen nuevos protagonistas de ese conflicto como consecuencia de la crisis, y afecta a nuevas capas sociales, lo que agrava las diferencias y los antagonismos.

Las VI Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas quieren hacerse eco de esta situación desde el análisis, la reflexión y la práctica. Deseamos analizar las herramientas, los modelos de trabajo y algunas experiencias que tratan en profundidad el conflicto utilizando para ello las artes escénicas. Ver cómo y desde dónde se abordan estas realidades y qué resultados se obtienen. En definitiva, qué pueden aportar las artes escénicas para mejorar nuestras comunidades en situaciones de conflicto social y económico.

Teatro Central de Sevilla, sede de las *VI Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas*
c/ José de Gálvez, 6. Isla de la Cartuja 41092

VI Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas

Sevilla
Teatro Central
27 y 28 de febrero de 2014

Crisis, Conflicto y Artes Escénicas

La inclusión social a través de las artes escénicas en situaciones de crisis y conflicto

Programa

1
2
3
4
5
6

JUEVES 27 DE FEBRERO

09:30	Acreditaciones y recogida de documentación	Hall
10:00	Inauguración oficial	Sala A
10:30	François Matarasso (Reino Unido) PONENCIA 1: "Sin ayuda, sin permiso: Las artes comunitarias en tiempos de cambio"	Sala A
11:30	Preguntas y debate	Sala A
12:00	Pausa café	
12:30	Manuel Muñoz Bellerín (España) PONENCIA 2: "Usos y discursos del teatro como técnica de tratamiento de conflictos"	Sala A
13:30	Preguntas y debate	
14:00	Información sobre talleres de la tarde y pausa para el almuerzo	
15:30	Talleres Thomas Louvat "Crear desde el conflicto" Merlijn Twaalfhoven "Las artes en zonas de conflicto" José Galán "Aprender con flamenco"	Chácena, Sala B, Entreplanta
19:30	Fin de los talleres. Cierre de la primera sesión	
19:45	Espacio de intercambio entre los participantes de las VI Jornadas	
21:00	Espectáculo de Mirage Teatro: "Quijotadas"	Sala A

VIERNES 28 DE FEBRERO

10.00	Apertura segundo día Merlijn Twaalfhoven (Países Bajos) PONENCIA 3: "Elimina tus ideales: Los dilemas a la hora de trabajar en zonas de conflicto"	Sala A
11.00	Preguntas y debate	Sala A
11.30	Pausa café	Entreplanta
12.00	Presentación de proyectos de asistentes a las VI Jornadas	Sala A
13.00	Preguntas y debate	Sala A
13.30	Pausa para el almuerzo	
15.00	Talleres François Matarasso "Una vida dedicada a las artes comunitarias" Pepa Gamboa "Teatro en la guerra: La poética de un teatro sin medios" Daniel Gallardo, Miguel Pérez, Juan Ayala y Miguel Oyarzun (Mirage teatro - "Quijotadas") "Creación escénica: material biográfico y de ficción"	Sala A, Chácena, Sala B,
19.00	Conclusiones y cierre de las Jornadas	Sala A

VI Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas

Sevilla
Teatro Central
27 y 28 de febrero de 2014

Crisis, Conflicto y Artes Escénicas

La inclusión social a través de las artes escénicas en situaciones de crisis y conflicto

Programa

Resumen de talleres

1
2
3
4
5
6

Crear desde el conflicto

Thomas Louvat

Somos conflicto. Somos una serie de conflictos y una gran parte de nuestra vida la invertimos en el intento de resolver los conflictos que nos rodean o que nos marcan. Todavía más en el contexto socio-económico actual. El teatro en particular y las artes escénicas en general, son el lugar ideal para la observación del conflicto, su reinterpretación y la creación de alternativas. Este taller propone abordarlo como un elemento central en los procesos artísticos de creación compartida a partir de la idea de observación participante y de la representación de los diferentes modos de estar.

Las artes en zona de conflicto

Merlijn Twaalfhoven

En diez pasos, Merlijn Twaalfhoven comparte un método práctico para crear con éxito proyectos musicales que conectan a la gente. Es una estrategia que permite a los músicos realizar un sueño ambicioso e idealista sin perderse en un mar de tareas y retos. Exploraremos maneras probadas y también experimentales, para involucrar a la gente y también para realizar proyectos que, de entrada, parecen imposibles sin apoyo de organizaciones o de financiación.

Aprender con flamenco

José Galán

En este taller nos acercaremos al flamenco de una manera divertida para su mayor comprensión, para revalorizarlo y para amarlo. Abordaremos cuál ha sido la relación entre flamenco e inclusión social a lo largo del tiempo. Investigaremos bailando en grupo teniendo en cuenta nuestras diferencias individuales. Se montará una pequeña coreografía a partir de pautas básicas de expresión corporal e improvisaciones, que con la ayuda de la música permitirá que salgan las emociones que todos llevamos dentro.

VI Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas

Sevilla
Teatro Central
27 y 28 de febrero de 2014

Crisis, Conflicto y Artes Escénicas

La inclusión social a través de las artes escénicas en situaciones de crisis y conflicto

Programa

Resumen de talleres

1
2
3
4
5
6

Una vida dedicada a las artes comunitarias

François Matarasso

El taller explorará mi experiencia de más de treinta años en el campo de las artes comunitarias, partiendo de experiencias en el Reino Unido y otros países con el fin de sugerir algunas cuestiones sobre prácticas y aprendizaje que se pueden compartir.

Teatro en la guerra: La poética de un teatro sin medios

Pepa Gamboa

La propuesta del taller es acercarse a los territorios en los que se dirime la resistencia del teatro como género. A esas precarias circunstancias en las que sale a la luz una cierta esencialidad del teatro, artística en cuanto que política, y política en cuanto que estética, a la que difícilmente puede darse nombre, pero que aquí llamo un teatro de guerra. Inevitablemente me viene a la mente el montaje de Esperando a Godot que Susan Sontag y un colectivo de actores-ciudadanos llevaron a cabo entre las ruinas de Sarajevo durante la guerra civil Yugoslava, en un entorno donde lo precario no era lo material, sino la propia vida. E inevitablemente me acuerdo de Beckett. La idea es jugar de forma más o menos colectiva (quizá la mitad actúe mientras la otra mitad mira) personajes, acciones mudas y pequeños fragmentos de obras de Beckett, para tratar de crear en la escena ese mundo genérico en el que de alguna forma conviven.

Creación escénica: material biográfico y de ficción

Daniel Gallardo, Miguel Pérez, Juan Ayala y Miguel Oyarzun. Mirage Teatro

Los componentes de la compañía Mirage dirigirán un taller de carácter práctico que abordará el proceso y las herramientas utilizadas para la creación de un espectáculo de transmisión oral que aúna material biográfico y de ficción. Estará estructurado alrededor de la creación de una escena: "Papá, me voy a probar suerte." Se realizará un acercamiento al proceso de entrevistas y de recopilación de material biográfico a la par que se propondrán herramientas para la creación escénica, incluyendo canciones, la improvisación y la escritura en acción. Al final se abrirá un coloquio con los actores de "Quijotadas" y el resto de la compañía para responder a preguntas.

VI Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas

Sevilla
Teatro Central
27 y 28 de febrero de 2014

Crisis, Conflicto y Artes Escénicas

La inclusión social a través de las artes escénicas en situaciones de crisis y conflicto

Participantes

1
2
3
4
5
6

François Matarasso. Reino Unido

Ha trabajado de forma independiente vinculado con las artes comunitarias: productor, artista, gestor, consejero, investigador y consultor. Ha creado proyectos en barrios, escuelas, centros de día, cárceles y hospitales y ha participado en otros en muchos países. Sus trabajos de investigación sobre el valor de participar en las artes han tenido mucha repercusión y muchos de ellos han sido publicados y traducidos en varios idiomas. Su trabajo más reciente *Regular Marvels* explora maneras de escribir sobre el arte, la gente y la democracia: <http://regularmarvels.com>

Manuel Muñoz Bellerín. España

Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Director Académico del Curso de Especialidad Universitaria y Máster en "Teatro Social Crítico e Intervención Socioeducativa". Desde 2007 coordina "Teatro de la Inclusión", grupo de teatro no profesional compuesto por personas sin hogar que obtuvo el Premio Solidaridad 2011 de la Asociación de Actores de Andalucía. Mediador y trabajador social en el Programa de Mediación Familiar e Intergeneracional de la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Igualdad (Junta de Andalucía) imparte ponencias y talleres relacionados con la mediación y el tratamiento de conflictos.

Merlijn Twaalfhoven. Países Bajos

Es compositor. Crea y pone en marcha grandes y llamativos eventos musicales que conectan estilos, culturas y sobre todo a la gente. Ha puesto en marcha proyectos musicales singulares en Europa y Oriente Próximo, cruzando los límites habituales de interacción entre comunidades diferentes en Chipre, Jordania, Siria, Israel y Palestina. Es ecléctico, idealista, emprendedor, y consigue integrar el caos y la excelencia, la tradición y la aventura en una viva metáfora de nuestro mundo. Ha recibido de la UNESCO el reconocimiento como "Joven Artista para el diálogo intercultural entre el mundo árabe y el occidental" por su trabajo en la creación de puentes en Oriente Próximo. En 2013 inició una misión musical en los campos de refugiados sirios en Jordania que ha provocado que viajasen muchos más músicos a la región y la creación de varias iniciativas musicales locales.

www.twaalfhoven.net // www.syrriousmission.net

VI Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes Escénicas

Sevilla
Teatro Central
27 y 28 de febrero de 2014

Crisis, Conflicto y Artes Escénicas

La inclusión social a través de las artes escénicas en situaciones de crisis y conflicto

Participantes

1
2
3
4
5
6

Thomas Louvat. España

Director teatral. Tras su formación en la Universidad de Paris III- Sorbonne-Nouvelle, dirige hasta 2003 el Teatr Mozkaï, centro de investigación y producción teatral en Grenoble, Francia. En 2004 se instala en Barcelona y, actualmente, es director artístico de la entidad transFORMAS, artes escénicas y transformación así como, coordinador del proyecto teatroDENTRO, producciones artísticas en cárceles. También, ejerce la docencia en diferentes postgrados y formaciones para profesionales.

www.transformas.es // www.teatrodendro.es

José Galán. España

Coreógrafo, bailarín y pedagogo. A través de su formación y experiencia desarrolla el flamenco en tres vertientes: la investigación, la docencia y las artes escénicas. Actualmente dirige su propia compañía de flamenco integrado compuesta por artistas con y sin discapacidad, prepara su tesis doctoral sobre flamenco y discapacidad, imparte clases de baile a personas con deficiencia visual y a niños en riesgo de exclusión social.

<http://ciajosegalan.wordpress.com>

Pepa Gamboa. España

Es directora teatral. A lo largo de los últimos años ha trabajado con colectivos calificados de "en riesgo de exclusión social", en sus palabras "eufemismo que sirve para nombrar a los excluidos". Destaca el montaje de "La Casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca con las gitanas del poblado chabolista del Vacie de Sevilla, espectáculo producido por el TNT de Sevilla que ha recorrido los más importantes teatros españoles y que recibió diversos premios. También es de destacar la puesta en escena de "El sueño de una noche de verano" de W. Shakespeare, también con jóvenes de las 3.000 viviendas y del propio Vacie, que se presentó en el LIPA de Liverpool (<http://www.lipa.ac.uk/>) dentro de un programa artístico apoyado por la Unión Europea.

Daniel Gallardo, Miguel Pérez, Juan Ayala y Miguel Oyarzun (Mirage Teatro). España

Mirage es un colectivo dedicado a llevar el teatro a todo tipo de público. Con este fin, sus espectáculos se basan en la creación colectiva, con un acentuado carácter físico. El teatro como vehículo para soñar e imaginar; como un juego en el que el actor con el cuerpo y la palabra generan imágenes poéticas que transportan al público a otros lugares. Dicen que quieren hacer el teatro que les gusta ver, generoso, accesible y que toca los temas que les emocionan y les movilizan. El equipo es el resultado de colaboraciones en varias compañías y proyectos teatrales que han girado por Europa y han sido premiados en distintos festivales. En los tres últimos años, ofrecen talleres de creación que utilizan las técnicas teatrales para vencer las barreras lingüísticas (Grecia, Reino Unido, España, Suiza y Marruecos). Sus espectáculos "Lázaro", "Quieto todo el mundo" y "Quijotadas" han girado por España cosechando éxito de crítica y público.

<http://mirageteatro.wix.com/mirage> // Trailer "Quijotadas": <http://vimeo.com/54370038>