

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

RELATORÍA
II JORNADAS
ARTES ESCÉNICAS X EDUCACIÓN

TEATRO ALAMEDA
19 - 21 MARZO 2018

Arte de todos en cualquier parte

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	2-5
JORNADA I. LUNES 19 DE MARZO.....	6-16
JORNADA II. MARTES 20 DE MARZO.....	17 a 42
JORNADA III. MIÉRCOLES 21 DE MARZO.....	43 a 70
CONCLUSIONES Y ASISTENCIA.....	71 a 75
CRÉDITOS.....	76

Arte de todos en cualquier parte

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS × EDUCACIÓN

INTRODUCCIÓN

El Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS del Ayuntamiento de Sevilla, con el patrocinio de la empresa tecnológica TEKNO SERVICE y la Fundación bancaria La Caixa, y la colaboración de la Compañía de Teatro y Servicios Educativos ESCENOTECA, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Asociación de Compañías de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud Te Veo, y la Federación Provincial de Padres y Madres de Alumnos de Sevilla, organizó las II Jornadas Artes Escénicas y Educación, dirigidas a jóvenes, adolescentes, sus padres y madres, y profesionales de la educación y la cultura, con la intención de reflexionar a cerca de porqué los jóvenes no acuden a los teatros de forma habitual, qué le falta a los espacios escénicos para que los jóvenes los hagan suyos o porqué las Artes Escénicas no están plenamente integradas en la educación formal como herramienta valiosa y eficaz en la educación de nuestros jóvenes.

El programa se desarrolló a través de mesas de debate, ponencias de expertos en artes escénicas y educación, talleres para jóvenes y adultos, exposiciones interactivas e incluso la presencia de un Dj que desarrolló una instalación sonora sobre un poema de Mario Benedetti.

Se realizaron en el Teatro Alameda de Sevilla y el Centro Cívico Las Sirenas, ambos pertenecientes al ICAS.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

ACTIVIDADES PARALELAS

Los alumnos y alumnas del **Ciclo Superior de F.P. de Animación Sociocultural** del **IES Pino Montano de Sevilla**, junto a su tutor **José Andrés Domínguez** han participado como colaboradores en la dinamización e interpretación de los espacios creativos programados en la inauguración de las jornadas, así como en la recepción y acreditación de los participantes a las mismas, abierto todo ellos desde las 18:00 horas del día 19 marzo, primer día de las jornadas.

Guías y cicerones de las jornadas: un grupo de unos 27 jóvenes, todos vestidos con distintas tonalidades de blanco se dividieron en varios grupos y se encargaron de dinamizar los distintos espacios creativos que se habían instalado para las jornadas en torno al espacio escénico. Además recibieron a los inscritos y les informaban de lo que iban a encontrar dentro y cómo interactuar.

Espacios creativos art-dttó:

- **INSTALACION SONORA POEMA DE MARIO BENEDETTI:** consistió en varios paneles de cartón pluma de gran tamaño , de entre 2,5 m x 1,50 m con el poema grabado por estrofas, que el público podía leer y se le invitaba a que se hiciesen un selfie con la estrofa que más le gusten y colgarla en redes sociales con el #artdttó. Además podían acercarse a la mesa del Dj e interactuar con el poema tocando unas letras mediante las que se activaba el dispositivo sonoro y sonaba por todo el teatro el poema grabado en distintas voces y con música en directo.
- **INSTALACION LA CAJA DE LOS SUEÑOS:** sobre una alfombra de césped verde, simulando un jardín o bosque había tres cajas blancas y una caja negra, lápices y papel para escribir. Cada caja tiene un cartel que indica: caja para guardar sueños grandes, caja para guardar sueños medianos, caja para guardar sueños pequeños, caja para guardar miedos, se invitaba al público a escribir sus sueños y miedos y meterlos en ellas.
- **INSTALACION LINEA DE FLOTACION:** Consistió en una pecera de cristal de grandes dimensiones con agua hasta la mitad, un cesto lleno de tapones de corcho convertidos en barquitos de vela y otro lleno de piedras blancas y bolígrafos indelebles. Se invitó al público a coger un corcho y escribir en el una sola palabra que evoque la fortaleza, el flotar ante las adversidades de la vida o se le invita a coger una piedra y escribir una sola palabra que son esas palabras que nos hunden, y depositarlo dentro de la pecera.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

- EXPOSICIÓN DE LAS IMÁGENES ORIGINALES QUE ILUSTRAN LA COLECCIÓN DE TEATRO PARA JOVENES ¿HACEMOS TEATRO? EDITORIAL LOS LIBROS DE UMSALOUA. Una joven estuvo durante los tres días de las jornadas recopilando los textos sobre los sueños y los miedos y los de la instalación “Línea de flotación”, que los inscritos irán escribiendo para hacer un collage final con todo ello.

Arte de todos en cualquier parte

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS × EDUCACIÓN

JORNADA I. LUNES 19 DE MARZO.

INAUGURACIÓN

Las jornadas tuvieron su inauguración el lunes a las siete de la tarde con la intervención de Pepa Muriel, directora de Escenoteca y comisaria de las mismas, dando la bienvenida a todos y presentando a las personas que darán el pistoletazo de salida a las jornadas, en primer lugar Victoria Drago, Gerente del ICAS, Ana Patricia Aroca, responsable de comunicación de TEKNO SERVICE, patrocinadora de las jornadas, y Moisés Roig, director del Caixa Fórum de Sevilla, patrocinador.

Interviene en primer lugar Victoria Drago dando la bienvenida y señalando que “es un éxito, con la que está cayendo, contar con el gran aforo de público presente que, según Juan Villafruela, responsable del teatro, son más de 170 los participantes, lo cual quiere decir que hay una gran concienciación sobre el tema de las jornadas”. Señala la pertenencia del Teatro Alameda, lugar donde se van a celebrar las jornadas, al ICAS, organismo instrumental del Ayuntamiento de Sevilla y “la apuesta del ayuntamiento por la captación de nuevos públicos, sobre todo el infantil cuyo ejemplo es el Teatro Alameda y su programación consolidada para público infantil y familiar. Pero además esta programación se ha visto reforzada por la inclusión de nuevos espacios como es el *Espacio Turina* y lo completamos con otras programaciones como es el Festival BIG BANG, que se celebró el fin de semana pasado y es un festival enmarcado en una

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

iniciativa europea y pretende acercar al público joven e infantil al mundo de la música de una manera natural y divertida. Pero es verdad, y somos conscientes, así lo demuestra el porcentaje de participación, que hay una brecha de conexión entre el público adolescente y las artes escénicas, y esta es la principal motivación para apoyar estas jornadas de reflexión dirigidas a los propios jóvenes, a los que tienen ya alguna relación con el mundo de la cultura y a los que aún no y a los profesionales del sector y al personal docente que trabaja con ellos. Se van a desarrollar talleres, mesas-coloquio y participarán importantes profesionales del sector, y se desarrollarán espectáculos por y para los jóvenes.” Para terminar agradeció el trabajo de sus compañeros del teatro y de Pepa Muriel como comisaria y a La Caixa y Tekno Service. “Espero que las jornadas resulten de vuestro interés y que participéis y que disfrutéis de los espectáculos que vamos a realizar en torno a ellas”.

Después tomó la palabra la responsable de comunicación de TeknoService que agradece que la hayan invitado a colaborar, “desde TeknoService, empresa de tecnología fabricante de ordenadores, estamos muy comprometidos con la sociedad y con la cultura, en este caso con los jóvenes.”

Interviene por último el representante de La Caixa, Moisés Roig, agradeciendo la invitación a la participación en las jornadas, “desde Fundación bancaria La Caixa y en concreto desde Caixa Fórum y su rama de difusión de la cultura, nuestra misión es transformar la sociedad y dar más oportunidades a las personas. Por tanto unas jornadas como éstas van hacia donde nosotros precisamente queremos trabajar, nada como la educación y la profesión sobre la capacitación en artes escénicas para que éstas sean una palanca conjunta para el desarrollo de las oportunidades de las personas. Eso lo vivimos con nuestro programa Caixa Escena, que ha cumplido recientemente 10 años y lo celebramos en Caixa Forum Sevilla, con el que vemos diariamente experiencias de transformación de las personas con las artes escénicas. Para nosotros es una línea de trabajo la colaboración con instituciones de la ciudad y desde Caixa Fórum, no solo con exposiciones, sino también con programas de artes escénicas, os queremos abrir las puertas a participar y que tengáis unas magníficas jornadas.”

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

Para terminar comenta Pepa que “estamos muy felices de estar de nuevo aquí, un años más, hemos tenido mucha pelea de esa de la cabeza para conseguir que estén los jóvenes, la federación de padres y madres, es importante que estén todos porque muchas veces pensamos que hacemos las jornadas para nosotros mismos y es muy importante que se abran hacia todos los agentes participantes e implicados en estas cuestiones como son los padres, madres, profesores, alumnos y alumnas, etc. Espero que salga algo riquísimo, pero para terminar yo les preguntaría a los jóvenes ¿qué esperan? (pregunta que da pie al comienzo la performance)”

Comienza una performance organizada por los alumnos/as del IES Pino Montano con el Poema de Mario Benedetti. Los jóvenes van poniéndose de pie y, dirigiéndose al público, van respondiendo a esa pregunta que hace Pepa con distintas estrofas del poema.

¿QUÉ LES QUEDA A LOS JÓVENES?

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
En este mundo de paciencia y asco?
¿sólo graffiti? ¿rock? ¿escepticismo?
También les queda no decir amén
No dejar que les maten el amor
Recuperar el habla y la utopía
Ser jóvenes sin prisa y con memoria
Situarse en una historia que es la suya
No convertirse en viejos prematuros.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
En este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
Les queda respirar/ abrir los ojos
Descubrir las raíces del horror
Inventar paz así sea a ponchazos
Entenderse con la naturaleza
Y con la lluvia y los relámpagos
Y con el sentimiento y con la muerte
Esa loca de atar y desatar.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes
En este mundo de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
También les queda discutir con dios
Tanto si existe como si no existe
Tender manos que ayudan / abrir puertas
Entre el corazón propio y el ajeno /
Sobre todo les queda hacer futuro
A pesar de los ruines del pasado
Y los sabios granujas del presente.

Mario Benedetti.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “NADA” DE LA CIA. ULTRAMARINOS DE LUCAS (GUADALAJARA) QUE FUE PREMIO NACIONAL DE TEATRO EN 2015

“Nada importa, hace tiempo que lo sé”. Antón abandona el aula el primer día de clase y decide no volver nunca más al Instituto. Ha descubierto que “nada importa, así que no merece la pena hacer nada”. Sus compañeros se empeñan en demostrar a Antón que está equivocado.

NADA es una obra dura y luminosa al mismo tiempo. Plantea un descubrimiento del mundo y su fragilidad desde la obstinación ingenua y atroz de la infancia y la adolescencia. No es extraño, por tanto, que resulte una obra transgresora, incómoda por momentos.

Desde la primera lectura de NADA, novela de la autora danesa Janne Teller, en Ultramarinos de Lucas hemos viajado por la fascinación, el temor, el dolor, el deseo y la belleza. Este viaje a través de la adolescencia continúa ahora junto al espectador. Solo así este cuento cobrará verdadero significado.

Y aquí comenzó el **coloquio** con la audiencia...

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

Uno de los actores, Juan Berzal, comienza diciendo que normalmente la obra no deja indiferente a nadie y que hace que se pregunten un montón de cosas y que siempre les gusta establecer un diálogo con el público. Otro de los actores, Jorge Padín, que interpreta al protagonista (Antón) señala la pertenencia de la obra a la autora danesa Janne Teller con la que tuvieron la suerte de poder hablar y

compartir impresiones a cerca de la novela lo cual les ha ayudado mucho. Les señaló que le gusta escribir sobre lo que desconoce, cuando hay algo de lo que no sabe se pone a escribir sobre ellos y a ellos les pasó lo mismo, este tema sobre la adolescencia era algo de lo que no sabían y por eso quieren que sea el público quien opine porque realmente no saben qué está ocurriendo entre el público y el actor.

Un tema importante que siempre sale cuando se habla con los chavales/as, señala otro de los actores, es, ¿quién tiene razón en todo lo que pasa en la obra? El que dice que no sirve de nada todo lo que hacemos y que es mejor no hacer nada o los demás que intentan convencerle de que hay que pelear, siempre les lanzamos esto a los chavales y hay quien lo tiene muy claro.

-Interviene uno de los jóvenes presentes en el patio de butacas y le pregunta a Jorge Padín, ¿qué es la `Nada`?

-Jorge comienza diciendo que la `Nada` para cada uno es algo distinto, como contamos en esta obra sobre la que investigamos, no cerramos, ni damos soluciones ni damos respuestas, realmente lo que pretendo al subirme al árbol o lo que pretendemos es que cada uno se plantee qué es esa `Nada` para él, y que cada uno se responda en qué `Nada` vive o qué `Nada` pretende o si pretende algo o no. Para Antón es una decisión muy clara, apartarse y subirse al árbol y vivir ahí. Yo creo que cada uno ve una `Nada` distinta, de hecho para mí como actor haciendo este viaje veo en cada uno una `Nada` distinta en cada función.

-Continúa el diálogo con el chico que realiza la pregunta y redonda sobre el tema de la `Nada` preguntando, ¿si es algo insignificante o por el contrario significa algo la `Nada`?

-Jorge contesta diciendo que es una pregunta muy buena, y que lo que queda claro es que debe significar algo subirse ahí, señalando el andamio que hace de árbol en la

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

escenografía. Y para ellos significa algo ¿porqué ellos reaccionan? ¿porqué se sube él? ¿porqué se queda? ¿porqué a ellos les inquieta tanto que Antón se suba?, está lleno de preguntas.

-Jua Monedero continúa con la respuesta a la pregunta que comentando con la autora a cerca de este tema, la decisión de Antón de subirse al árbol, que provoca la reacción del resto, que esa decisión es muy adulta, una visión muy adulta de las cosas, muy de vuelta de todo, no le importa nada, no le interesa nada, se sube ahí y deja pasar la vida a la sombra del árbol porque nada importa por muchas cosas que hagamos; pero para los demás nos importan las cosas inmediatas y primarias, como es pagar la gasolina del coche o la excursión de los niños; la visión de Antón es a más largo plazo y la visión de los demás miramos más al presente y buscar el sentido a la vida.

-Continúa Juan Berzal diciendo que ese es el `quid´ de la cuestión, porque todos, absolutamente todos en nuestra vida hemos sentido la `Nada´, en el vacío más absoluto, pero también todo lo contrario. Para mí personalmente lo que da sentido a la vida son los demás, cuando estoy solo es cuando siento la nada, cuando en la vida estoy solo o cuando mis hijos se cansan de mí siento la nada, siento el vacío. El sentido de la vida lo encuentro en los demás.

-El mismo chico continúa preguntando, ¿pero, aun estando solo, sigues pensando, en algún significado? Realmente, ¿la `Nada´ existe?

-Jua Monedero le espeta, ¿para ti existe la `Nada´?

-Para mí, a veces sí y a veces no, dice el chico.

-Juan Berzal señala que eso mismo les pasa a ellos.

-Jorge Padín señala que hay muchas realidades distintas y como realidades hay `Nadas´, para un matemático será una cosas, para un astrofísico otra, para un músico otra. Hay `Nadas´ para todos los gustos.

-Otra chica realiza otra pregunta, ¿por qué Antón ha llegado a ese punto? ¿qué es lo que no le motiva de la vida?

-Jorge Padín señala que le gustaría que respondiesen los adolescentes que se encuentran entre el público. Hay público que entiende a Antón y otro que no, y hay mucha gente que se quiere subir al árbol. Hay gente que entiende perfectamente los motivos para subirse al árbol y hay público que no entiende para nada a Antón. Hay profesores que se asustan mucho porque dicen: "y si después mis alumnos se quieren subir al árbol".

-Juan Berzal señala que esa es una cuestión importante porque hay profesores que dicen que tienen alumnos con tendencias suicidas. Por ahora, nuestra experiencia es lo

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

contrario, cuando la gente ve la obra siempre encuentra un motivo para seguir viviendo, hay cosas de las que no soy consciente que realmente son importantes en la vida. Los adultos y los profesores tienen ese miedo, intentamos sobreproteger a los chavales, pero son los jóvenes los que nos dan una lección al respecto y ven este tema de una manera más natural.

-Otro chico entre el público señala que Antón, desde el principio, estaba excluido, ¿puede ser ese el motivo de que se suba al árbol?

-Jorge contesta diciendo que él cree que no, Antón tiene un carisma respecto a los demás porque si no le ignorarían, no les importarían y hacen todo lo contrario, intentan bajarlo del árbol.

-Juan señala que Antón es una excusa. Cualquiera de ellos podría haber tomado la determinación, decir “estoy harto” de levantarme temprano e ir al instituto para nada y haberse subido al árbol. No tiene porque ser el más inteligente ni el más torpe, a cualquiera nos puede pasar.

-Otra persona entre el público señala, ¿pero quién le da de comer a Antón?

-Hay risas y comentarios generales y los actores comentan de manera jocosa “se subió a un ciruelo”.

-Una chica señala que lo que le alimenta a Antón es la falta de autoestima del resto, la falta de valores del grupo. Él tiene su verdad y la defiende, mientras que los demás cada uno tiene una referencia que deja de lado para dedicarse a Antón.

-Jorge dice que todo lo contrario, que todos entregan sus cosas para hacer que Antón baje, hay una entrega.

-La chica dice que al verlo se imaginaba una metáfora de la adolescencia, que todo se lleva al extremo, el miedo que puede sentir una madre acerca de los problemas en los que se pueden meter los jóvenes por la pasión que les mueve su momento vital, la adolescencia.

-Otra madre señala lo mismo, la adolescencia es momento de extremos.

-Juam dice que en la adolescencia es cuando hay una crisis de identidad y te preguntas ¿quién cojones eres? En esa búsqueda te agarras a determinadas cosas que pueden o no ser correctas.

-Juan Berzal dice que no hay que pensar solo en la adolescencia, que los personajes no tienen porque ser solo adolescentes, es más evidente en esa época de la vida, pero que estas cosas pueden pasar en cualquier momento vital. Es un problema que va más allá y

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

que en la actualidad lo podemos ver porque nos manipulan constantemente, a través de las banderas o de determinados símbolos. Para él este es otro de los temas importantes de la obra, la pertenencia al grupo, cuando te sientes más fuerte por pertenecer a un grupo al que se quiere pertenecer a toda costa y cómo a todos se nos ha ido de las manos alguna vez circunstancias así. Todos, por seguir al grupo, hemos llegado a puntos en los que tras hacerlo hemos pensado, ¿qué estoy haciendo? ¿cómo he llegado aquí?

-Otro chico realiza otra pregunta, ¿después de leer la novela y representar la obra habéis encontrado otro significado a la vida?

-Juan señala que, en gran medida, hace teatro para eso.

-Juam dice que han tenido que visitar lugares que quizás ya habían visitado y habían pensado que no les interesaba pero que con la obra han vuelto a replantearse cuestiones. Hemos tenido que entrar en terrenos que nos tocan psicológicamente.

-Jorge señala que han trabajado con jóvenes, tienen hijos adolescentes, y han aprendido mucho, se han sumergido en ese mundo y han visto cómo se abordan las cosas desde la adolescencia. Por eso han encontrado distintos significados.

-Juan señala que el objetivo de los chavales en la obra es enseñarle a Antón que hay cosas que son muy importantes, sentido a la vida; el objetivo es bueno y han preguntado a los adolescentes por las cosas que eran importantes para ellos y si estaban dispuestos a entregarlo por un buen fin, el problema es cuando se convierte en fanatismo y se pierde la perspectiva y se puede llegar a extremos.

-Jorge dice que no es una historia real y que el teatro te permite llegar a extremos para enseñar las consecuencias de las decisiones que tomamos.

-Juan señala una experiencia en un instituto en el que se realizó una experiencia en la que cada uno llevó algo importante para él y fue muy bonito. El problema es que en la obra no es cada uno quién decide sino que es el siguiente, hay alguien que decide por ti. Hay entra el odio, el fin es bueno pero por el camino se va pervirtiendo y no se sabe parar.

-Un chico realiza una reflexión a cerca de la sumisión de unos sobre otros.

-Jorge dice que no está de acuerdo, que para él hay un cierto debate, hay aceptación, enfrentamiento, es más bien lo de la fuerza del grupo y es interesante ver cómo cada personaje porque acepta, porqué se deja llevar, es como un debate.

-Una chica señala que no entiende por qué han matado a Antón.

-Juan Berzal le devuelve la pregunta al público. ¿Hay alguien aquí que entienda porqué se mata a Antón?

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

-La chica vuelve a intervenir y especifica la pregunta, señalando cómo después de todo lo que "lían" cómo pueden matar a Antón.

-Jorge dice que está bien salir con preguntas porque todo el mundo coincide en la dificultad de contestar a la pregunta planteada.

-Entre el público una mujer responde a la cuestión de la muerte de Antón señalando dos motivos: uno por "liar lo que ha liado" y otro porque él es el que da el sacrificio más grande de todos que es su propia vida.

-Otra mujer realiza otra reflexión de cómo al principio actúan como jóvenes pero a medida que avanza la historia se van convirtiendo en mentes más adultas, inconformistas, que se van destruyendo el uno al otro.

-Juan lo señala como "la pérdida de la inocencia".

-Hay otra chica joven que señala cómo la presión del grupo es muy grande a su edad, "nosotros los jóvenes recibimos mucha presión de la sociedad y terminamos haciendo cosas por aparentar, nos vestimos de una determinada manera o actuamos de una determinada forma por ocupar un lugar en la sociedad, por las apariencias. Concluye que Antón podría estar en cualquiera de nosotros y busca algo positivo en todo esto y es que siempre hay cosas por las que luchar y ella sería una incondicional en mostrar a Antón que la vida merece la pena y que hay momentos buenos y momentos malos pero que hay que pelear por vivir porque para eso estamos aquí. "La vida es maravillosa y siempre hay algo por lo que luchar".

-Una de las chicas del un grupo de teatro de la Asociación La Candelaria pregunta, ¿cuánto tiempo tardan en aprender cada papel y siendo varios a la vez?

-Juan Berzal señala cómo cada uno tiene su método y como, para él, no hay un tiempo concreto en que se tarde a aprenderse un papel. Esta obra ha tardado como un mes.

-Jorge señala que no hay un tiempo fijo porque a medida que perfeccionan y trabajan la obra van quitando o poniendo cosas, la obra y los personajes van evolucionando. Se va bailando cada personaje, van jugando con ellos y se van formando los mismos. "El teatro para mí no es difícil porque estás jugando y jugando te lo aprendes."

-Juan señala que la mejor manera de aprenderlo es orgánicamente porque ya no es solo un texto sino que va unido a sentimientos, posturas, movimientos, colocación, etc.

-Hay otro hombre que interviene para poner en valor que la obra haga que salgamos cargados de preguntas, porque los jóvenes y las artes escénicas necesitan más que salgamos con preguntas y una respuesta es precisamente eso que se sale con preguntas

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

porque no hay una sola respuesta. No hay nada mejor que el teatro sirva para poder compartir con los jóvenes todas esas reflexiones. Sobre todo poniendo en escena momentos por lo que hay en día hay gente en los juzgados, tabúes por los que hay gente que se tiene que enfrentar a causas penales. No hay que tener miedo a lo políticamente correcto. A continuación realiza una pregunta, ¿con estos coloquios cómo ha ido evolucionado la obra y los actores que aparecen desde su creación hasta hoy?

-Juan señala que le ha servido para humanizar a los personajes, son gente que se pueden ver todos los días. Uno de mis miedos era que no quería representar a adolescentes encima del escenario porque no quería resultar patético y el dialogo con adolescentes y el trabajo con ellos ha hecho que desaparezca ese miedo. Ver la reacción de los adolescentes le ha servido en ese sentido. Y ver que cada personaje que hay arriba está en la sociedad.

-Juam señala que la vida es un regalo y cómo se puede disfrutar de la misma desde todas las posturas, incluida la de Antón. Él decide que se va a tumbar en el árbol a tomar el sol o disfrutar de las estrellas y no quiere nada más.

-Marta Hurtado señala cómo para la autora el libro era un cuento de luz, no era una historia oscura.

-Jorge señala que se ha modificando el lenguaje, el vestuario, se ha ido modificando intenciones, actitudes, con el contacto con los jóvenes.

-Otra mujer realiza una reflexión y señala que para ella Antón se quería bajar del mundo que nos rodea, este mundo que nos hemos inventado y que te obliga a actuar de determinadas maneras. Hay muchos jóvenes que se plantean lo que piensa Antón, para qué vamos a estudiar o trabajar para después tener tiempo de descansar pues prefieren descansar desde ya, sin pasar por el estudio o el trabajo. Y luego por otra parte hay que vivir y se plantea que todos necesitamos encontrar algo por lo que vivir.

-Para la gente que no es Antón, ¿qué significado tiene el ciruelo?, pregunta otro chico entre el público, para cerrar el coloquio.

-Juam señala que para él, que se subía a los más alto de un pino cuando era pequeño, era lo mejor que le podía pasar, se pasaba los horas allí arriba viendo a sus amigos desde allí. Les lanzaba piñas y seguía pasando las horas allí. Por tanto para él cree que puede ser su hogar, su lugar de acomodo.

-El chico especifica que ese es el significado para Antón pero quiere saber qué significa para los demás personajes.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

-Juan señala que unas veces la tentación de subir al árbol y sumarse a Antón o estar con él y otras veces que baje porque no soportan que esté ahí.

-Juan matiza que unos lo envidian, porque ven a Antón a gusto allí, y otros lo ven como el apoyo para llegar a Antón. Para mí, si fuese un personaje de la historia sería la Naturaleza, Antón se va a la Naturaleza. Yo estoy domesticado y él no, él es un animal, refiriéndose a la relación de Antón y el ciruelo. Esta perspectiva la da desde el punto de vista de uno de los personajes de la obra.

-Juan Berzal quiere terminar con la reflexión de una chavala que le gustó mucho y que dijo que para ella la obra significaba que “ya está bien de vivir del cuento”.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

JORNADA II. MARTES 20 DE MARZO.

MUESTRA DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS "JOVEN 100 %" ESPECTÁCULO COMPUESTO DE FRAGMENTOS DE VARIAS PROPUESTAS ESCÉNICAS DE COLECTIVOS JÓVENES DE LA PROVINCIA DE SEVILLA:

- ESCUELA DE TEATRO HABITADO. MAIRENA DEL ALCOR, SEVILLA
- ALICIA REY JOVER.
- ASOCIACIÓN AES LA CANDELARIA. SEVILLA
- IES LEONARDO DA VINCI. SEVILLA

Comienza la jornada con la bienvenida de Pepa Muriel para introducir las obras que se van a representar en esta primera hora de la segunda jornada. Se trata de ver, a través de diferentes prismas, cómo inciden las artes escénicas en diferentes tipos de población joven de la ciudad de Sevilla, tanto en los que se inician como en los que buscan una salida profesional. También en verlas como herramienta de socialización y relación entre ellos. Termina diciendo Pepa en esta introducción que espera que estas jornadas sirvan para dilucidar qué necesitan los jóvenes para acudir al teatro y poner en evidencia cómo pocos Institutos de Educación Secundaria cuentan con un espacio de desarrollo de las artes escénicas.

Arte de todos en cualquier parte

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

La primera pieza que se representó corrió a cargo de la **Escuela Municipal Teatro Habitado** de Mairena del Alcor, la cual surge en junio de 2011. Nació con el objetivo de fomentar las Artes Escénicas, en especial entre las capas más jóvenes de la sociedad. La Escuela vino a llenar un vacío de formación artística ofertando un

modelo de estudios y enseñanzas culturales variadas, de calidad y asequibles para todos. La escuela también es responsable de la organización del Encuentro Internacional de Jóvenes Creadores EMERGENTES, el cual nace en el año 2012 como un punto de encuentro de artistas jóvenes de diferentes países que se encuentran en la búsqueda de un lenguaje contemporáneo y propio.

El Laboratorio de Investigación Escénica de la Escuela representó un fragmento del espectáculo '**Un Bel di Vedremo**'. En la pieza intervienen dos chicos y doce chicas realizando, con una puesta en escena muy cuidada en cuanto a vestuario y escenografía, un alegato del papel de la mujer en la actualidad y la diferencia con el pasado, la presencia del hombre como dominador y dominado y donde la reflexión a cerca de la violencia de género prima como trama principal de la adaptación.

A continuación entró en escena una bailarina muy joven y a la que se le augura un futuro muy prometedor, según relató la propia Pepa Muriel, **Alicia Rey Jover**, que interpretó **Lluvia**, pieza con mención especial del jurado en la I Edición del Certamen Solo Danza de la Sala La

Imperdible de Sevilla. Realizó una magnífica interpretación de danza que emocionó al público con la sola presencia de un cubo plateado y ella ocupando todo el escenario.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

La tercera pieza que introduce Pepa es “El gol de Samir” cuyo autor es Antonio Miguel Morales Montoro, tomada de la colección *¿Hacemos teatro? Piezas breves para jóvenes*, recientemente presentado por Lola Vargas, directora del Centro de Documentación de las

Artes Escénicas de Andalucía y publicado por la editorial Los Libros de Umsaloua.

Esta obra la ha escogida la Asociación AES La Candelaria, conocida asociación del barrio de Los Pajaritos de Sevilla. En ella se ejemplifican los espejismos de la sociedad multicultural y cuyas contradicciones nos vemos obligados a vivir.

La mediadora social responsable del grupo de chicos, María José Salas, en la biografía que envió a las jornadas para hablar de la misma nos señala que la Asociación La Candelaria se ubica en la zona ZNTS, Zona con Necesidad de Transformación Social, alto índice de paro y analfabetismo, consumo y tráfico de drogas, construcciones de casa pequeñas y semiderruidas, de baja calidad, ausencia total de instalaciones deportivas o culturales; en ese contexto la asociación trabaja día a día para ofrecer a los niños/as una forma de ocio diferente a lo que se encuentran a sus alrededor, educando en valores y promoviendo el espíritu crítico para promover sus habilidades. Pepa señala que lo están consiguiendo y muestra de ello fueron las intervenciones de la jornada de tarde anterior donde varios de los jóvenes miembros de la misma lo pusieron bastante difícil a los actores de la compañía Ultramarinos de Lucas con sus preguntas.

En la representación intervienen dos chicos y tres chicas, uno de los chicos y una de las chicas son padre y madre de otra de las chicas, que a su vez tiene un novio que resulta ser musulmán, en una de las visitas a casa de los padres éste da una lección de humildad y saber estar al padre de la chica que es manifiestamente racista y seguidor acérrimo del Real Madrid. Muestra sus contradicciones a la hora de criticar al chico musulmán al compararlo con los autores de atentados mientras que celebra los goles de un jugador de origen musulmán como Karim Benzema, que marca el gol de la victoria de su equipo frente al eterno rival, el F.C. Barcelona. Con una escenografía mínima, una narradora que hace los efectos televisivos y cuatro intérpretes es claro ejemplo de las situaciones que se pueden dar en el salón de casa de cualquier familia en la actualidad.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS × EDUCACIÓN

La siguiente pieza la realiza el **IES Leonardo Da Vinci de Palmete (Sevilla)** y va a cargo del departamento de Lengua de dicho instituto cuya dirección ostenta la profesora **Beatriz Rojas** que lleva ya más de 14 años acercando el teatro a las aulas como medida pedagógica para enseñar a los clásicos y para inculcar valores y reducir el

absentismo escolar en la zona donde se encuentra el instituto. La pieza que se va a representar se titula **Invisibles** y es una obra de creación colectiva formada por 5 escenas, representarán solo una de ellas, y en ella intentan hacer visibles a personas invisibles, a los niños, a los mayores, los compañeros diferentes, las prostitutas y las personas fallecidas.

En escena aparecen 16 chicas vestidas de negro y con sendas sillas en las manos formando un semicírculo, se mueven por el escenario representando la obra con música y sonidos y van realizando un dibujo sobre el escenario usando objetos como la propia silla, sus cuerpos, un pañuelo rosa y una máscara blanca que hace impersonal a cada una de ellas. Muy emotiva. La pieza la remató una chica realizando un taconeo flamenco en el centro del escenario y flanqueada por sus compañeras en donde sonó música juvenil que trabajaron para fusionar con el flamenco, una manera de aunar los intereses de los jóvenes con la cultura flamenca.

Al terminar las piezas comienza un **coloquio** para charlar a cerca de las piezas representadas y da pie a ello Pepa con la pregunta, ¿por qué hacéis lo que hacéis?

-Interviene en primer lugar Sergio, miembro de la Escuela Municipal Teatro Habitado de Mairena del Alcor. "En primer

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

lugar dar la enhorabuena a cada uno de los grupos que han intervenido y decir que cada uno tenía un mensaje que transmitir y mediante el teatro que es lo que nos une hemos transmitido nuestro mensaje. Agradecer al Teatro Alameda y dar la enhorabuena a la organización.”

-Habla la profesora del IES Leonardo da Vinci (Palmete) y habla a cerca de la pieza que ellos traen. “Desde nuestro centro educativo, que es de compensatoria, el teatro se promociona, un centro que no posee los recursos suficientes pero pensamos que es importante poner el teatro al alcance de nuestros alumnos. La obra es de creación colectiva y parte de una poesía de una chica de 4º curso de artes escénicas (primera vez que se consigue tener esta disciplina gracias al cambio legal existente) que ganó el concurso que organiza el Dpto. de Lengua del Instituto y que escribió a su madre que falleció de cáncer de mama. A raíz de ello mi hijo me enseñó una música de ‘De La Fuente’ que es la que ha sonado al final, porque para nuestros adolescentes todo cuenta, no solo la interpretación sino también la música o la iluminación, y uniendo esa música con el poema de Cristina llevé al grupo de artes escénicas la propuesta de rendir un homenaje a tantas y tantas mujeres que luchan contra el cáncer y a sus familias y a los profesionales. De ahí surgió *Invisibles*, que es una obra que representa cosas más divertidas y menos divertidas, a parte de la escena que habéis visto que está dedicada a las mujeres que luchan en contra del cáncer de mama, tenemos otras escenas pero ellos siempre eligen estas que hemos visto. En clase tenemos un cuaderno en el que ellas y ellos escriben lo que quieren y van proponiendo llevar los textos de otras compañeras y al final se han dado cuenta que todas y todos tenemos miedo a las mismas cosas. Dar la enhorabuena a mis niñas porque a pesar de haberse acostado tarde lo han hecho muy bien y dar la enhorabuena a los que estáis aquí a pasar de las dificultades por encontraros aquí fuera de vuestro horario escolar. Que esto siga adelante y lo podamos disfrutar. Gracias a todos.”

-A continuación interviene María José Salas. “La obra que traemos nosotros es una obra que nos propuso Pepa Muriel, y nos hemos enterado que el autor está ahora mismo aquí, no sé qué le habrá parecido.” El autor se hace presente y ella le dice “nos encantaría saber su opinión porque al proponérselo Pepa han tenido poco tiempo para prepararla y desde que nos lo dijo, que estábamos con otra obra, ensayándola desde principio de curso y que vamos a representar dentro de poco, nos pusimos con ella y ha sido algo sencillo y cortito pero creo que no ha quedado mal.”

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

-Interviene Antonio Montoro, autor de la pieza. “En primer lugar dar la enhorabuena a todos los chicos y chicas presentes y en especial a los que han representado la obra porque esta es una idea que parte del compromiso con el otro y creo que vosotros y vosotras habéis sabido captar esa idea primigenia. Yo pienso que el teatro debe ser un generador de empatía, sobre todo partiendo de la base que sois vosotros, y compromiso con los demás porque si no nos cuidamos los unos a los otros en el escenario los proyectos no salen adelante y desde esa pequeña burbuja fractal que es un escenario sabemos fomentar la empatía, la solidaridad y la mirada del otro, posiblemente podamos crear un mundo mucho más bonito. Así que gracias porque me habéis emocionado con vuestro trabajo.”

-Habla de nuevo Sergio, de la Escuela de Teatro Habitado de Mairena del Alcor señalando que solo va a introducir la pieza para que a continuación hablen los jóvenes que la han representado en el escenario, ya que Pepa señala que son ellos los que deberían hablar. Sergio puntualiza que *Un Bel di Vedremo* es una pieza de una hora de duración y que trabajamos desde el teatro post-dramático y teníamos grandes dudas de si lo que queríamos mostrar se podría hacer en quince minutos. Quiero resaltar que la mayoría del trabajo de escena es creado por ellos mismos y es el trabajo que intentamos hacer y es que trabajen como creadores y saber qué van a hacer encima de un escenario. Da paso a sus alumnos y alumnas.”

-Una de las actrices principales de la obra de *Un Bel di Vedremo* toma la palabra casi por compromiso de Sergio y de sus propios compañeros que la toman como portavoz. Empieza señalando la pregunta que hizo Pepa al principio, ¿Porqué hacéis lo que hacéis? Comienza la reflexión señalando que a ellas, cuando surgió la idea de hablar sobre la presión sobre la mujer, estuvieron de acuerdo en mostrar el tema de las guerras y “desde el momento uno ha sido muy fácil entrar en lo que queremos contar, meternos en el papel y sentirlo porque son temas fuertes y es fácil entender (nunca a su nivel) por lo que pasaban y hacer ver a los demás por lo que pasaban las mujeres en esa época.” En conclusión nos señala que lo más interesante para ella ha sido el tema de meterse en el papel.

-Pepa interviene para realizar una pregunta a los responsables y a los propios alumnos de la Asociación La Candelaria a cerca de cuánto tiempo llevan teniendo relación con el teatro y si van mucho al teatro.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

-Empieza Ana, una de las actrices, diciendo que lleva desde los 8 años teniendo relación con el teatro y que nunca había estado en el Teatro Alameda.

-Sigue Francisco, diciendo que empezó a hacer teatro más tarde que Ana pero que la primera vez que interpretó un papel le encantó y hasta ahora le sigue gustando. Ve la interpretación como la manera de interpretar un personaje, es decir, ser alguien que no eres y meterse en el cuerpo de otro, es una aventura más en la vida. El teatro como una experiencia más.

-Miguel Ángel, también de la asociación, señala que lleva solo dos años en la asociación pero que lleva ya mucho tiempo haciendo teatro, que está algo más “profesionalizado”. Reconoce que es la primera vez que visita el Teatro Alameda y que es la primera vez que actúa en un teatro tan grande. Suscribe las palabras de su compañeros anterior y señala que para él el teatro es ser otro, con tu mismo cuerpo, per puedes ser uno o tres personajes y ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Da las gracias al autor de la pieza y señala “para mí un autor de teatro es un creador de vidas nuevas”. “Gracias a María José y Pepa por darnos la posibilidad de venir aquí.”

-Habla Valle a continuación, señala que actuaba desde pequeña en el colegio y que en la Asociación lleva desde los 11 y que ahora tiene 17. Estuvo un tiempo sin ir por cambios en su vida y que lo retomó hace un par de años con ellos, ella si ha estado en el Teatro Alameda y lo visitó con su instituto. Se siente un poco impotente porque cuando visitaba el teatro se sentaba donde está el público y es ahora ella la que se convierte en protagonista y estaba nerviosa. Da las gracias señalando que ha sido una experiencia muy grande y muy bonita.

-A continuación intervino Alicia Rey, bailarina, señalando, tras los agradecimientos a todos por estar allí y a la organización y la enhorabuena por los trabajos representados, en sus propias palabras “es importante que se hagan cosas así porque a veces las personas que estamos metidas más de lleno en cosas así, como es mi caso el mundo de la danza, le damos más importancia a los momentos profesionales, subirse a un escenario, compañías, actuar, cuando lo realmente lo importante es lo que ha pasado aquí y es el compartirlo, el arte tiene razón de ser cuando se comparte y eso es lo que ha pasado aquí. Al final estas cosas aportan mucho más que el día a día.” Al final de su intervención invitó a todo el que tenga interés en las artes escénicas e inquietudes artísticas a que se vuelque en ello porque puede descubrir cosas de sí mismo que desconocía.

-Entre el público interviene una mujer señalando que le ha llegado todo lo representado y da la enhorabuena a todos pero señala que hay algo que no ha llegado a entender y

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

dirige la pregunta a Alicia. Realiza una reflexión previa señalando que ha entendido la pieza *Lluvia* como que el cubo son los deseos de las personas y ella representa a las personas que les cuesta ir hacia sus deseos pero al final lo consigue, ¿por qué se mete el cubo en la cabeza, no lo he entendido?

-Alicia responde señalando que la pieza que ha representado es de danza contemporánea y señala que la espectadora lo ha entendido bien, “cuando tienes una meta te ciegas en conseguirla y querer ir a por ello y llegar a ello y dejas de ver lo que tienes alrededor, piensas que esa meta es importante y dejas otras cosas que también lo son al margen. Va con esa idea, enfocado a eso, una vez que pasa todo nos damos cuenta de que todo el tiempo que se ha invertido en conseguir la meta también nos afecta a nosotros mismos y nos cambia y cuando llegamos a conseguir la meta nos damos cuenta de que al final no era eso lo que queríamos conseguir porque tampoco somos las mismas personas, va por ahí, la impotencia de tanto tiempo buscando esto y cuando lo consigo no es lo que quiero, es el simbolismo de la danza.”

-La chica del público ahora señala que lo entiende.

-Luz Mari del IES Leonardo da Vinci señala que ellos sienten lo mismo que lo expresado anteriormente cuando se suben a un escenario o representan una obra. Pero quieren dar las gracias a las personas que hacen posible que ellos puedan tener esas sensaciones, refiriéndose al personal técnico del teatro.

-Interviene de nuevo la profesora del IES Leonardo da Vinci señalando que ellos se fijan mucho en estos aspectos técnicos porque a su centro les han concedido, “por fin” apostilla, un programa de la Junta de Andalucía que se llama *Profundiza* que consiste en que cualquier chico o chica que quiera aprender sobre una

determinada disciplina puede desplazarse a los centro de referencia donde se imparten esas disciplinas a aprender y formarse. En el caso de ellos el programa está dedicado a Artes Escénicas, y comenta que se lo han concedido porque es un programa que prima

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

los aspectos tecnológicos y han tenido que introducir esta sección tecnológica para poder tratar las artes escénicas en su conjunto. Nuestro centro es para alumnos de bachillerato pero una gran mayoría van a ciclos formativos y por tanto intentamos dignificar y hacer entender al alumnado que no solo se hace artes escénicas para actuar sino siendo técnico de sonido, de iluminación o ayudante de sala, dando a entender por tanto que las artes escénicas son una manera de hacer disfrutar a los demás pero en su conjunto, desde diferentes disciplinas que engloban todos los trabajos necesarios para llevar a cabo una obra de teatro, música, danza, circo, etc. El programa, por tanto, se llama "Nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas" y "por fin nos lo han concedido" y acaba diciendo y reivindicando a la administración un programa propiamente de artes escénicas.

-Habla una chica del IES Pino Montano y están estudiando una asignatura que se llama "Cultura turística" y pide consejo para poder realizar una obra de teatro cómica que es un trabajo que le han asignado dentro de la mencionada asignatura y pide ayuda y guía para realizarlo porque dice "yo no he hecho teatro en mi vida".

-Una chica del Leonardo da Vinci le señala que improvisar es lo mejor, que así "sale más natural".

-Ella dice que es muy de improvisar pero que le han dicho en clase que no haga eso.

-Se establece un diálogo entre ellas y la chica del Leonardo da Vinci le dice que parta de la improvisación y que, a partir de ahí, trabaje la obra más en profundidad. De hecho señala que ellos mismos tienen una escena que es improvisada.

-La misma chica pregunta, ¿qué hacéis para concentraros antes de la obra?

-Le contesta otra chica del Leonardo da Vinci y le señala que lo primero es tener disciplina y les señala un lema "no tenemos problemas, tenemos soluciones". Siempre debemos hablar desde lo positivo y siempre hay una solución no un problema. Si nos paramos en los problemas no avanzamos.

-Otra chica del instituto le aconseja "tener confianza y meterse en el papel del personaje, hacerlo como si fuese ella misma. Y estudiarse y prepararse muchísimo el personaje con el que va a tratar y sobre todo la confianza en ti misma."

-Otra chica realiza otra pregunta, ¿para vocalizar realizáis algún ejercicio?

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

-Contesta otra chica del Leonardo da Vinci y señala que la profesora les dice “al andar que aprendamos a mover la barriga y el culo, de tal forma que cuando hables no salga el grito sino que se hable correctamente.”

-Otra chica pregunta en concreto a una de las actrices del Leonardo da Vinci que estaba emocionada, ¿qué ha sentido?

-La chica le contesta que se ha emocionado porque es una pieza muy bonita y le ha parecido un homenaje precioso a la mujer.

-Un espectador toma la palabra, felicita a todos y todas, y señala que “las preguntas que están saliendo de aquí son como iniciar un camino que probablemente a muchos les lleve a la escuela de arte dramático, que sería una posibilidad. Todas las preguntas que uno tiene antes de ponerse en un escenario, la tensión que tiene, los nervios, pues hay que trabajar la relajación, la concentración, hay que trabajar la creación de un personaje y le tienes que dedicar muchas horas, no está todo escrito en el texto, por supuesto. Muchas veces hay cosas del personaje que no están escritas sino que tú mismo tienes que imaginar, es un todo. Toda una vida dedicada al teatro. Yo también quiero compartir una experiencia que se desarrolla en Dos Hermanas desde hace 20 años, se llama “Dos Hermanas Divertida” y en la cual en este años ha habido 20 grupos de instituto desde el mes de octubre hasta hace un par de semanas que se ha realizado la gala final donde todos esos grupos ponen en pie una obra de teatro con un monitor pagado por el ayuntamiento. Chicas y chicos esta es un venenillo que no se va a terminar sino que es ponerse a andar y en la medida que lo disfrutéis os doy la bienvenida al mundo del teatro. Gracias.”

-Una espectadora, Eva de “La Troupe” (20 años trabajando en un concertado), interviene y quiere dar las “gracias porque nos encontramos muchas caras conocidas, algunos que llevamos ya bastantes años en las trincheras, y la pluralidad que se puede ver en este tipo de jornadas porque programar danza es un acierto. Tenemos aprovechar estos espacios para reivindicar que en la educación es donde está el germen para la profesionalización y hay que educar a los chavales tanto en hacer como en ver y por eso es importante programar espectáculos juveniles y en este teatro se hace un importante labor en ese sentido con programación para la infancia y la juventud.”

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

-Habla una espectadora y señala que le ha encantado todo lo que ha visto. Le parece bien la afirmación de que la educación es la base para el teatro pero ella viene de otro foro, de la educación, y viene porque es profesora y piensa que el teatro puede ayudar mucho a la educación. Si tuvieseis un compañero o compañera a la que le gusta el teatro, ¿qué le diríais? ¿qué os ha aportado? ¿en qué sentido os ha hecho mejores personas?

-Una chica, alumna del Leonardo da Vinci, dice "le convencería para que se apunte a teatro porque le va a servir no solo porque te quieras dedicar a ello sino porque te va a aportar muchas cosas, no solo en el ámbito profesional o educativo sino también en el de ocio, expresión, culturización o conocimiento de sí mismo.

-Otra chica señala que para ella es "aparte de la diversión, una manera de desconexión porque cuando entra en la sala de ensayos le ayuda a liberarse de los problemas, el teatro me ayuda así y también por el vinculo que se crea con los compañeros, son como una familia ya que pasan mucho tiempo juntos."

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

PONENCIA. "BAILANDO HISTORIAS" /LORCA EN MOVIMIENTO.
A CARGO DE JAUME SANGRÁ.
INSPIRADA EN EL FORMATO "TED-TALKS".

Sigue la mañana con la ponencia de Jaume Sangrà que es presentado por Pepa Muriel señalando que es Licenciado en Arte Dramático por el Institut del Teatre de Barcelona en la especialidad de interpretación en Teatro Físico, con una dilatada carrera como intérprete, director y coreógrafo a pesar de su juventud, y destacando su labor docente en la Escuela de Teatro El Timbal de Barcelona, en la Escuela Municipal de Música Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet, en Intitut del Teatre de Barcelona, en Caixa Forum dentro del programa Caixa Escena y en el Collegi de Teatre de Barcelona.

Pepa señala que conoce su trabajo y que le parece una persona magnética en lo que hace.

"Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Básicamente lo que haremos es, a partir de la obra "La casa de Bernarda Alba" de Lorca, hacer una especie de ensayo-ponencia inspirándome en el formato de teatro Ted-Talks, porque creo que teorizar del movimiento es algo interesante y necesario, pero también es necesario verlo y entender cómo podemos usar estas herramientas de creación. También entender que el teatro no

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

solo es texto sino que hay una parte física primordial, plástica y visual esencial que puede ofrecernos otra visión de la realidad. Con esto vamos a trabajar con ellas, 10 mujeres que ha seleccionado entre el público, profesionales, que serán las auténticas protagonistas de la ponencia.”

El público aplaude a las mujeres que actuarán bajo las directrices de Jaume.

“Lo primero que vamos a hacer es algo muy simple y es cómo podemos calentar el cuerpo antes de comenzar a ensayar. Voy a poner una música y cada una es libre de hacer lo que quiera. Con el objetivo de calentar el cuerpo.” Suenan temas mezclados de música disco de los 80 entre los que destacan *In the Navy* de Village People o *Rasputin* de Bonny M y todas las mujeres se mueven por el escenario bailando libremente, Jaume va pidiendo más intensidad a medida que avanza la canción hasta el desenfreno y la locura. Al final incluso les dice que pueden gritar.

A continuación y tras desaparecer la música les pide que se desplacen por todo el espacio respirando lentamente, “mirada abierta”, todas se desplazan por el escenario con movimientos lentos, respirando y recuperándose del esfuerzo.

“Ahora trabajaremos la entrada de luto de las mujeres en la obra de *La casa de Bernarda Alba*. Agrupadas en el centro del escenario representando una única identidad que sería la mujer, intentemos potenciar la sensación coral, de grupo, sin contacto físico con el resto de compañeras.” Respirando como colectivo realizan ejercicios de inspiración y expiración al unísono.

“A continuación le añadimos un gesto a la respiración.” Todas realizan un gesto de dolor consistente en llevarse la mano derecha a la cabeza, unido a la respiración realizan este movimiento de modo repetitivo.

“El peso de la pérdida”, “el dolor”, apostilla Jaume.

Intensifican la respiración y ese gesto acompañadas con una música de monasterio, solemne, entonces empiezan a avanzar hacia delante en el escenario lentamente.

“Descansamos, sacudimos el cuerpo, vamos hacia atrás.”

“Haremos lo mismo creando dos filas y retomamos el gesto y la respiración al unísono.”

Ensayan el gesto de santiguarse en 8 pasos, al unísono, aguantando el gesto en el último paso. Lo ensayan un par de veces bajo la dirección de Jaume y a continuación suena otra música de monjes contando en el monasterio de manera que da solemnidad al acto que realizan. “La imagen de Bernarda con el bastón, pantomima clásica. Imaginamos la

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

situación de cuando Bernarda da una orden y golpea con el bastón, doblando la rodilla derecha.”

Ensayan el gesto y lo repiten con Jaume de manera que al final lo repiten ellas con un grito final.

A continuación repiten el movimiento pero dando más importancia a la reacción final que debe ser como si se recibiese un golpe en la cara, así lo repiten desde el principio y al final se produce el grito y el gesto de golpe sobre la cara.

Se colocan en otra posición, más circular y repiten el movimiento con golpe de bastón y reacción de golpe en la cara. La idea es que la reacción salga desde el comienzo del grupo hasta el final, de manera progresiva.

A continuación Jaume da instrucciones para ampliar el movimiento con otro movimiento, Bernarda da la orden y en “slow motion” bajan hasta el suelo para hacer como que limpian el suelo bajo las órdenes de Bernarda.

Tras ensayar un par de veces suena música de Alaska y repiten la secuencia con esa música desde santiguarse hasta el golpe de bastón y bajando a continuación a fregar el suelo muy lentamente y van haciendo el gesto de fregar el suelo tensionadas, con rabia y cada vez de manera más rápida hasta que se da la sensación de rabia ya que todas tiemblan al hacer el gesto de fregar. Sigue sonando *A quién le importa* de Alaska y Dinarama hasta que se culmina el proceso.

Ahora vamos a trabajar otro movimiento distinto limpiando la cara de Bernarda, personificamos en una de las actrices

entonces una de ellas se coloca en el centro y las demás deben ir progresivamente limpiando los polvos de la cara de la que queda en el centro. Lo van haciendo progresivamente, dinámico y siempre debe haber un contacto en la cara de una mano de una de las compañeras. Se hace tan físico y real que la reacción en la actriz que se coloca en el centro es de rabia e impotencia, sufriendo su propia angustia y dolor. A continuación suena música de piano y violín, “el objetivo es provocar en Concha esa sensación de rabia e impotencia, asfixia, mezclado con dolor y angustia”. Después lo realizan cada una con su propia cara combinando mano izquierda y derecha, de fondo sigue sonando la música de piano y violín, a medida que suena y avanza la música se acelera la acción hasta resultar un continuo de mano izquierda y derecha, rápido, sin

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

solución de continuidad, lo que da una sensación de angustia “hasta que se convierte en un llanto” según termina recalando el propio Jaume.

El público reacciona con aplausos a esta última acción.

Jaume pide que iluminen la calle de la parte delantera, “imaginamos la situación de Adela desde su habitación seduciendo a Pepe, que están en la calle. En lugar de usar partes del cuerpo típicas y tópicas, debemos usar la frente, la nariz, la oreja, el cuello con el objetivo de seducir. Movimiento continuo, suave, cambiando de parte del cuerpo. El objetivo no es lo que se hace sino cómo se hace.” Así todas las mujeres intentan seducir moviendo partes del cuerpo totalmente inusuales, lo que proyecta una imagen bastante satírica. A continuación suena música flamenca, un cantaor acompañado por una música solemne de órgano, que acompaña a esos movimientos de “quiero y no puedo” tal y como describe Jaume.

“Recuperamos la posición de inicio, todas reunidas en un grupo. Imaginamos que nuestro cuerpo se convierte en árbol, el tono muscular se modifica con mucha más tensión, exagerando, imaginamos los leñadores que llegan e intentamos desplazarnos. Con dureza, mostrando la musculatura como caricatura de la masculinidad. Más exagerado, incluso realizando algún sonido.”

A continuación suena una música tipo pasodoble con bandurrias y acordeón y se caricaturiza la masculinidad con esos movimientos espasmódicos de movimiento muy rígido que muestra la rigidez del árbol unida a la fuerza exagerada de la musculatura masculina.

Las mujeres se mueven por el escenario libremente y al final el público aplaude la acción.

“Otra vez desde la posición coro, intentamos abrazarnos sin poder y al final lo conseguimos, abrazándonos a nosotros mismos y no solo el abrazo típico sino que intentamos abrazar otras partes de nuestro cuerpo como piernas o cabeza, etc.” Suena un fado y a la vez las mujeres realizan estos movimientos de auto-abraza. Se auto-compadecen.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

Jaume intenta hacer visible con todos estos movimientos como se pueden representar sensaciones y acciones con los mismos.

“El momento del disparo que enlazamos con el suicidio”. Les señala como hacerlo, cuando suena el disparo deben dar un salto como de impacto y posteriormente el giro de cabeza hacia atrás y manos al cuello.

Se produce el estrépito del disparo y las mujeres saltan al unísono y se produce la imagen coral del salto y la postura de cuello hacia atrás y manos enlazadas en el cuello, tras eso comienza a sonar *Los cuatro muleros* y aguantando esa imagen Jaume da instrucciones para que comiencen a reírse de manera exagerada, “el objetivo final tornar en grito ese dolor, esa risa histriónica”.

El público aplaude la escena.

Finalmente Jaume da instrucciones para la escena final de la obra representada con la magistral frase “ha muerto virgen, silencio”, y lo que haremos será lentamente, desde la posición de las manos al cuello, formar un triángulo a la altura de la pelvis de las mujeres y al final

Sonando música de Else Torp & Christopher Bowers, *My Heart's in the Highlands*, se produce ese movimiento lento de formación del triángulo justo delante de la pelvis de las mujeres sobre el escenario y al final se destruye ese triángulo en un estruendo y golpe final.

Termina aquí la representación de la obra.

Pero Jaume quiere finalizar con un pequeño tráiler o “documental fotográfico”, como decía Lorca sobre su propia obra. Así todas las mujeres se colocan en la calle iluminada al final del escenario y en “slow motion” combinado con movimientos rápidos representan toda la obra con los movimientos ejecutados durante toda la ponencia. De fondo suena *La Llorona* de Chavela Vargas.

Al final todas bailan libremente una rumba sobre el escenario y Jaume invita a todos a subir al escenario, casi todos los jóvenes presentes se suben al escenario.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

TALLERES.

BAILANDO HISTORIAS: "POETA EN NUEVA YORK" IMPARTIDO POR JAUME SANGRÁ.

Jaume Sangrá basa sus talleres en la realización de acciones que se traducen en historias, en este caso basó el taller en extractos de la obra *Poeta en Nueva York* de Federico García Lorca; se reproducirán fragmentos en este texto de la misma para dar base a las acciones realizadas durante el taller. Según el propio Jaume "imágenes que nos permiten aproximarnos a través de nuestro cuerpo en movimiento a su poesía, que dialoga constantemente entre la vida y la muerte."

Comenzó el taller con un calentamiento consistente en la colocación de los participantes en un gran círculo que ocupaba todo el borde del escenario del Teatro Alameda. Unas 35 personas. La primera instrucción que dio a los participantes fue cerrar los ojos y comenzar a dar pequeños saltos soltando las articulaciones y entrar en proceso de relajación. A medida que se avanza en el calentamiento Jaume invita a sus alumnos a soltarse cada vez más, animándolos a expresar con la voz ese calentamiento, además de con saltos y movimiento de las extremidades. El objetivo es vencer la timidez y entender el escenario como un espacio de libertad, de locura.

"Sordos por sobra de disciplina y falta de la imprescindible dosis de locura."

Una vez producido ese calentamiento y cuando los alumnos entran en una fase de progresivo abandono de la timidez invita a los participantes a desplazarse por el escenario recorriéndolo libremente, siendo el objetivo tomar conciencia de las dimensiones del espacio y del número de personas que lo ocupan.

"Los dos elementos que el viajero capta en la gran ciudad son: arquitectura extrahumana y ritmo furioso. Geometría y angustia."

A medida que los alumnos se desplazan por el escenario, en el final de esa fase, Jaume los invita a fijarse en las caras de los compañeros y compañeras e ir pensando con quién se quiere trabajar, mirándose y encontrando esa complicidad, el objetivo es ir emparejándose para entrar en la siguiente fase del taller.

Por parejas Jaume da indicaciones para hacer una especie de masaje y exploración del cuerpo propio, ya que invita a cerrar los ojos, relajarse y sentir como la otra persona

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

manipula su cuerpo, ya que invita a la persona que masajea a ir explorando el cuerpo por orden, primero los dedos, las manos, a continuación los brazos, la cabeza, el torso, la cintura, las piernas, haciéndose finalmente el manipulador con el control del cuerpo del otro. La exploración termina con una pose escultórica, imagen esencial de la relación de pareja, se intercambian los papeles y se realiza el mismo ejercicio pero el explorador se convierte en explorado. El objetivo es descubrir y reconocer el cuerpo.

“Sin encontrarse. / Viajero por su propio torso blanco.”

“Es allí dónde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba.”

El siguiente ejercicio, trabajando en pareja, fue un juego de ofrecer espacios huecos e invitar a la pareja a adentrarse en ellos, con los brazos, con las piernas, el propio torso, es decir, uno de los componentes de la pareja ofrece un espacio donde el otro debe entrar con sus manos, piernas o con el cuerpo entero si es posible. Este ejercicio se realizó con los dos miembros de la pareja de manera recíproca y se terminó invitando a todos a ir recorriendo el escenario buscando cómo ocupar los espacios que iban dejando los demás. El objetivo es usar la arquitectura de nuestro cuerpo.

“Lo que importa es esto: hueco. Mundo solo. Desembocadura.”

La evolución de este ejercicio consistió en la ocupación del espacio pero sin poder ocuparlo, de manera que se genere una sensación y un movimiento que muestre decepción, frustración, la imposibilidad de conseguir lo que hay al otro lado.

“No preguntarme nada. He visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío.”

Primero se ejecutó en pareja y a continuación todos con todos.

A continuación Jaume invitó a realizar el mismo ejercicio pero representando el movimiento de un pingüino al andar, ya que preguntó al alumnado por un pájaro y uno de los alumnos eligió el pingüino y por eso se decidió hacer así.

*“La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cielo
y un huracán de palomas
que chapotean las aguas podridas.”*

*“¡Hay que huir!,
huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos.”*

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

Ese mismo movimiento se repitió a continuación para explorar de nuevo el espacio que se ocupó, es decir, el escenario del teatro, pero de manera que el desplazamiento era muy particular con el objetivo de percibir el espacio de manera distinta. Además le añadió la “fragmentación del caminar como manera de exploración”, de tal manera que cuando Jaume decía acción el alumnado se movía y cuando decía stop se paraba en la posición exacta en la que se encontraba.

*“Los primeros que salen comprenden con sus huesos
que no habrá paraíso ni amores deshojados;
saben que van al cieno de números y leyes,
a los juegos sin arte, a sudores sin fruto.”*

El siguiente ejercicio que se realizó consistió en tocar el espacio de manera que se de la sensación de estar rasgándolo, se comenzó desplazándose por todo el escenario y al final Jaume dirigió al alumnado a unirse en el centro del escenario configurando una única identidad.

*“Nubes rasgadas por una mano de coral
que lleva en el dorso una almendra de fuego.”*

Finalmente y a modo de resumen y recordatorio de los ejercicios realizados en el taller Jaume invitó al alumnado a hacer un ejercicio de reflexión y recuerdo interno de todo y a representar esos recuerdos de lo realizado de manera gestual, con movimientos que el mismo calificó como de “microscópicos” a través de las manos.

*“Son los muertos que arañan con sus manos de tierra
las puertas de pedernal donde se pudren nublos y postres.”*

Al final, y como modo de relajación, Jaume dio instrucciones para que todos se tumbaran y fuese dejando de hacer esos movimientos casi espasmódicos, cerrando los ojos, hasta parar completamente y quedar todos como una imagen estática.

*“Era la gran reunión de los animales muertos
traspasados por las espaldas de la luz.”*

Señalar que a lo largo del taller todas las acciones fueron acompañadas por música que acompañaba la acción que se realizaba.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

DECIR Y ESTAR: ENTRENAMIENTO VOCAL PARA EL AULA Y LA ESCENA.
IMPARTIDO POR EGOS TEATRE.

En un primer lugar cada uno de los componentes del taller, 10 aproximadamente, se presentan y nos cuentan su experiencia personal y profesional alrededor de la cultura y las artes escénicas, incluido el propio Luis, miembro de Egos Teatre, que imparte el taller. Empezaron el taller respirando, ya que Luis señala que cuando nacemos lo hacemos siendo casi

perfectos y a medida que crecemos vamos creando malos hábitos, como por ejemplo la manera de respirar. Les invita a relajarse, tenderse en el suelo y no pensar en nada, solo respirar, tomar aire por la nariz y expulsarlo por la boca. Lo principal era estar cómodo, incluso para controlar la respiración se podía colocar una mano en el ombligo. Pasado un ratito Luis invitó a realizar una respiración más profunda imitando la respiración que tenemos cuando dormimos. Cuando está la respiración controlada Luis dio indicaciones para imaginar que al vaciar los pulmones el aire lo trasladamos a la punta de los pies, a continuación imaginaron que el aire solo llegaba a las rodillas, a continuación lo mismo pero hacia la cadera, a continuación a las manos, así poco a poco fueron recorriendo varias partes del cuerpo ahondando en este ejercicio de respiración/relajación.

Tras la relajación volvieron a ponerse de pie y formaron un círculo, incidiendo ahora en los ejercicios de respiración combinado con sonido, el objetivo es ir calentando la voz e ir emitiendo sonidos controlados para ayudar a la musculatura que usamos al emitir sonidos. Primero sacando el aire con un leve sonido que reproducían al mismo tiempo que sacaban el aire lo más despacio posible. Evolucionando en ese ejercicio debían sacar el aire en tres golpes, deben ir notando como toda la musculatura que rodea la caja torácica se va activando.

Tras los ejercicios de respiración Luis les explicó la idea y finalidad que quería conseguir con el taller, pidiendo a todos que aportaran ideas desde su propia experiencia, señalándoles que lo que quería hacer era formar grupos y crear textos que después fuesen recitados o cantados, jugando con la voz.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

Así comenzaron ejercitando la voz realizando escalas de sonidos para calentar la voz y a continuación fueron cantando textos sencillos en actitud de voz hablada, casi sin cantar. Luis les iba dando las pautas para ir subiendo de escala, sin forzar y sin confundir actitud con chillar. Fueron repitiendo el ejercicio uno a uno y Luis fue corrigiendo y dando instrucciones para que cada uno llevase su voz a la corrección posible sin forzar.

“Hay que estar conectados, sin tensión.”

El objetivo es investigar a cerca de las texturas de cada uno, saber cuándo se desafina, hasta donde podemos subir en la escala y conocer nuestra voz y texturas a la hora de cantar y cómo usar las diferentes partes del cuerpo para conseguir la nota correcta.

“Todo el mundo puede cantar, es cuestión de confianza en la interpretación y actitud.”

Una vez dadas las lecciones de uso de la voz se pudieron a trabajar en varios grupos con una plantilla de texto dada, cada uno creó el texto que después debía recitar y cantar para una puesta en escena final.

BICHOS RAROS: IGUALDAD Y DIVERSIDAD CON LOS ADOLESCENTES. IMPARTIDO POR LUCÍA MIRANDA.

El taller impartido por Lucía Miranda se dividió en 3 partes con el objetivo primordial de poner en relación al alumnado e incitarles a expresarse y conocerse más profundamente, tanto a ellos mismos como a los demás.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

La primera parte consistió en una especie de juego en el que debían saludarse entre ellos mientras caminaban por el espacio donde se realizó el taller. El juego consistió en que unos debían decir “Hola” y otros “¿Qué tal?”, si coincidían en decir ambos la misma fórmula debían expresar enfado mientras que si uno decía “Hola” y el otro contestaba “¿qué tal?” la fórmula sería perfecta y debían abrazarse, chocar las manos y expresar júbilo y alegría.

El objetivo es el calentamiento y la ruptura de barreras, prejuicios y timidez.

El siguiente paso de esta fase fue sentarlos a todos en círculo, en este taller participaron unas 35 personas, todos adolescentes, y Lucía los invitó a incorporarse realizando algún movimiento a la vez que decían su nombre acompañado de un sonido especial. Una condición indispensable fue que ese movimiento y ese sonido expresasen la esencia de cada uno, lo que para cada uno pudiese ser identificativo de ellos o ellas mismas.

Para romper el hielo el procedimiento se basó en ponerles un ejemplo y pedir un voluntario, cuando apareció el mismo se continuó en el orden a las agujas del reloj.

El objetivo fue seguir con el calentamiento, el conocimiento de cada uno de ellos y su muestra el exterior y la familiarización con el movimiento y el uso de la voz como medio para transmitir la “esencia” de cada uno.

A continuación Lucía les invitó a realizar otro juego, *El viento sopla*, consistente en lanzar preguntas al aire para que fuesen contestándolas aleatoriamente, en el momento que alguno coincidía en los gustos expresados a través de la frase se tenían que cambiar de lugar. Un ejemplo de frase que se formuló fue: “...el viento sopla para aquellos que tengan hermanos mayores...”. El objetivo es que el grupo se conozca mejor y pongan en común elementos de su vida, sus gustos, su familia, sus amigos... llegar al quiénes son, qué tienen en común y qué les hace diferentes.

La segunda parte del taller la dedicó Lucía al tema de la igualdad de género y en un primer momento dedicó el taller a investigar sobre el miedo y la protección que sentimos en determinadas circunstancias y cómo podemos convertirnos en opresores sin saberlo. Para ello usó un juego consistente en la elección de una persona que los proteja y otra que les diese miedo, la elección se hace entre ellos, para ellos se dispersaron por todo el espacio donde se desarrolló el taller intentando mantenerse lejos de la persona que les da miedo y cerca de la persona que consideran protectora, todo ello sin que se diese

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

cuenta la persona de carácter negativo o positivo. Todo ello con la instrucción por parte de Lucía de intentar observar cómo actúan los demás.

La evolución de este juego consistió en encontrar a tu compañero ideal, convirtiendo el cuerpo en una manera de expresión con ese objetivo. Así y eligiendo a esa persona que crees compañero ideal usaremos su cuerpo para formar una escultura que refleje la pareja ideal que nos gustaría tener.

Para explicar el procedimiento Lucía eligió un voluntario con el que explicó varias técnicas de teatro-imagen que usarán en el ejercicio. Para empezar y como muestra de respeto cada uno debe preguntar a su pareja si le puede tocar. Así el primer ejemplo de técnica será “El escultor”, es decir, “usar el cuerpo del otro para construir una escultura que nos guste o nos llame la atención y cuando la tengamos construida hacemos el gesto de hacer una foto. La siguiente técnica será “El espejo”, con ella intentaremos que la persona elegida que se coloque en frente nuestra realice los mismos movimientos que nosotros, “uno es el reflejo del otro”, explicó Lucía. Y por último y como última técnica trataremos al compañero con movimientos imaginando que tienen hilos atados a sus partes del cuerpo y por tanto se convierten en nuestras marionetas, esta técnica por tanto, la llamaremos “La marioneta” y con ella moveremos al compañero a nuestro antojo.”

Una vez explicado con el voluntario todos se emparejaron y trabajaron en pareja durante unos minutos con las tres técnicas recíprocamente. Una vez pasados esos minutos Lucía les pidió que adoptaran todos esa postura escultórica que el otro compañero o compañera ha formado de sí mismo. Cuando todos habían adoptado esa postura fue paseándose por cada uno de ellos y cuando les tocaba tenían que decir qué estaba pensando esa escultura en ese momento. Para terminar con este juego se sentaron todos en círculo y reflexionaron sobre las posturas que habían adoptado cada uno y la expresión que realizó cada uno de las mismas, de los roles sexistas y del valor que tiene la idea de “pareja ideal”.

El siguiente ejercicio redundó en el tema de género y Lucía lo llamó “La máquina de géneros”, trabajando a cerca de los estereotipos que cada uno puede tener sobre el género contrario. Lo primero que hizo Lucía fue dividirlos en chicos a un lado y chicas a otro y les pidió que cada uno realizara un movimiento y un sonido que cada uno pensó que representaba al género contrario, la manera de hacerlo fue lo particular ya que tenía que empezar uno de ellos o ellas realizando el sonido y el movimiento y progresivamente se iban sumando uno a uno los componentes de cada grupo, a un lado los chicos y a otro

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

las chicas. El movimiento y el sonido debía repetirse de manera mecánica, y así al sumarse cada uno o una, el grupo parecía convertirse en una especie de máquina de repetición, lo realizaron primero las chicas y después los chicos. Cuando terminaron volvieron a realizar asamblea reflexiva sobre si los chicos o las chicas se habían sentido identificadas con lo representado por el otro grupo, de donde provienen esas ideas, estereotipos que pueden dar una imagen negativa del género opuesto, en la mayoría un estereotipo incorrecto y erróneo. Algunos se dieron cuenta de que se veían reflejados en los movimientos o sonidos pero que eran generalistas e injustos sobre la imagen de los demás.

Al remate de este proceso de ejercicio Lucía lo llamó “La radio de género”, dividió al grupo en mini-grupos de 5 individuos cada uno. El objetivo era seguir reflexionando sobre el tema de la igualdad de género realizando una creación escénica y musical de manera lúdica. El procedimiento fue el siguiente, los primero que debían hacer era encontrar un nombre para su estación radiofónica y un ‘jingle’ que la identifique, a continuación debían pensar 4 noticias sobre género y 6 canciones que acompañen a esas noticias y debían representarlas juntos, cada grupo representó cada una de sus noticias o canciones en el orden que iba marcando Lucía. Al final vuelven a sentarse en asamblea y reflexionan sobre los lugares comunes de cada grupo, las noticias o canciones en las que han coincidido o cuáles de ellas les han resultado más llamativas.

Una vez concluidas las reflexiones y conclusiones sobre el tema de igualdad de género el taller giró hacia la identificación cultural, de tal manera que Lucía les permitió explorar en sus recuerdos para saber de dónde vienen con el objetivo de plasmar los mismos en poemas. Lo primero que debían hacer era encontrar un espacio agradable para cada uno de ellos ya que debían trabajar de manera individual y en silencio, a partir de ahí y bajo la dirección de Lucía fueron apuntando recuerdos como, su comida favorita y quién la realizaba, su juego favorito y con quién lo ejecutaban, cuál fue su regañina más importante y porqué, título y letra de su canción favorita, miembros de su familia que recuerden con cariño, prendas de vestir favoritas, espacios que relaciones con el sexo, lugares a los que les gustaría volver y así una larga lista que terminaría por convertirse en una especie de poema que siempre debía empezar por “Yo soy de...” y que al final y de manera voluntaria algunos compartieron con el grupo.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

EL ACTOR CREATIVO.

IMPARTIDO POR EGOS TEATRE.

El taller consistió en una primera aproximación al teatro de Shakespeare a partir de la palabra y la improvisación, utilizando diferentes textos conocidos de las obras de Shakespeare y bajo las indicaciones de Laia Camps.

Iniciaron la sesión realizando algunos ejercicios para trabajar los aspectos de Acción-Reacción, creatividad, y escucha.

Posteriormente jugaron con el movimiento y la música a partir de unas palabras del monólogo "Ser o no ser" de *Hamlet*, observando así la multitud de posibilidades que nos ofrece el texto de Shakespeare.

Finalmente se realizaron dos improvisaciones por grupos a partir de los argumentos de las obras *Macbeth* y *Romeo y Julieta*. Siguiendo unas directrices los alumnos construyeron un pequeño tráiler de cada una de estas obras cuyo resultado de las mismas se mostró en el escenario del Teatro Alameda junto a los demás talleres.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS × EDUCACIÓN

JORNADA III. MIÉRCOLES 21 DE MARZO.

MESA DE DEBATE Y REFLEXIÓN.

¿PORQUÉ LOS JOVENES NO VAN A LOS TEATROS DE FORMA HABITUAL?

PARTICIPAN:

José Antonio Morales, Escuela de Teatro Habitado. Mairena del Alcor.

María José Salas, AES Candelaria.

Musta Kadem y André Méndez, Parque Alcosa Proyectos.

Virginia Moriche y Fran Pérez, Proyecto Freshtival – Escenarios de Sevilla.

MODERA:

Pepa Muriel, directora artística de Escenoteca y comisaria de las jornadas.

Comienza la jornada con la bienvenida de Pepa Muriel y la presentación de las personas que intervendrán en la mesa.

Antes de empezar Pepa recuerda que es Día Internacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud y lee el manifiesto de este año realizado por Yvette Hardie, presidenta de ASSITEJ, que reproduzco a continuación.

“¡Lleva a un niño/a al teatro hoy! O, ¡Llevar el teatro a los niños/as!

¿Son declaraciones igualmente válidas?

#Lleva a un niño al teatro ha sido nuestro grito de guerra desde 2012 cada 20 de marzo, cuando celebramos el Día Mundial del Teatro para Niños/as y Jóvenes y reafirmamos nuestro compromiso con el derecho de cada niña/a y joven a las experiencias artísticas creadas especialmente para ellos. Este año me gustaría argumentar que su reverso, ¡Llevar el teatro a los niños!, a menudo está más justificado y es igualmente importante. Si realmente creemos en las artes como un derecho humano básico, y considerando a los millones de niños que no tienen a su alcance un teatro (especialmente, uno construido y diseñado para ellos y sus necesidades), debemos como artistas ampliar nuestros

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

conceptos de lo que el teatro puede ser. Esta idea, por supuesto, no es nueva en la historia del teatro; sin embargo, de alguna manera, cuando hablamos de teatro para públicos jóvenes, las distinciones entre formal o informal todavía parecen condicionar nuestros sistemas de valores y nuestras nociones de calidad.

Con frecuencia, hace más falta transformar en teatro un patio polvoriento, una sala del municipio, un salón de clases o un campamento de refugiados, y no solo porque es más práctico y económico encontrarse con los niños en sus circunstancias cotidianas, sino también y más profundamente, porque tal transformación es mágica.

El teatro es siempre transformación. Su capacidad para transformar un espacio común, o aun en estado crítico, en un lugar donde se activa la imaginación y se abren posibilidades inesperadas, es única. Ofrece un momento en el cual los niños pueden percibir cómo, frente a ellos y en acción, ocurre un poderoso cambio social. Pueden ver que el cambio es posible y que la magia puede provenir de lo común y terrenal. Ese gozo se puede encontrar incluso en los lugares más desfavorecidos. La calidad de la experiencia teatral que logra este milagro, no es menor que la que pueda poner a nuestra entera disposición un vuelo imaginativo disparado por un dispositivo escénico complejo y que por añadidura eche mano de la más avanzada tecnología.

Ni por un momento negamos la singular experiencia que es propia del espacio teatral formal. Sin embargo, para los niños que sufren diariamente las consecuencias de vivir en zonas de guerra, para los niños que viven en aldeas rurales remotas, para los niños que viven en la pobreza de los barrios marginados urbanos, tiene que haber otras opciones. Y este tipo de transformación puede marcar una gran diferencia en su experiencia del mundo.

Así como los profesionales del teatro se centraron en desarrollar prácticas innovadoras en el teatro para públicos jóvenes, todos debemos preguntarnos cómo el teatro puede generar experiencias verdaderamente transformadoras, sea donde sea que pueda

encontrar una audiencia, y hacer que esto llegue a ser una realidad.

Trabajemos juntos para Llevar a un niño al teatro... y para Llevar el teatro a los niños en 2018.”

En primer lugar habló **Tate Morales, Escuela de Teatro de Mairena del Alcor.**

Comienza señalando que es profesor y

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

partícipe del origen de la Escuela de Teatro de Mairena del Alcor, la cual se formó cuando surgió el Festival **EMERGENTES** (Encuentro Internacional para jóvenes en las Artes Escénicas), se realiza en Mairena durante 4 días donde se reúnen compañías de diferente procedencia y que cada edición va creciendo, se va consolidando y va recibiendo cada vez más apoyos.

El trabajo que se realiza en la escuela desde hace 7 años, con alumnos que hoy nos acompañan aquí, fue en un primer momento de manera aficionada, donde se reunían personas más profesionalizadas y otras que solo sentían un interés por el teatro, pero a partir de hace un par de cursos nos dimos cuenta de que ya había un grupo de alumnos y alumnas jóvenes entre 14 y 20 años que llevaban muchos años y habían conseguido un nivel mayor y había un interés de creación propia, un compromiso, formación, etc. Este grupo de jóvenes, a partir del EMERGENTES, donde se les da la magnífica oportunidad de trabajar con los directores y compañías invitadas han conseguido un nivel de formación alta que les lleva a ese interés por la creación propia. Aprovechar para agradecer a las jornadas, organización y Teatro Alameda por ser plataforma de expresión de los trabajos que se han mostrado, ya que estos espectáculos son muy particulares y sólo ellos pueden hacerlos. Agradecemos que haya estos foros porque es importantísimo actuar y subirse a un escenario para ir "armándose" cada vez más, ya que cuando empecé había más foros como éstos pero poco a poco han ido desapareciendo.

Trabajo con tres grupos de adolescentes diferentes y les he preguntado por qué no van al teatro y a modo de resumen voy a ir nombrándolas:

- No tienen tiempo.
- No tiene dinero.
- Acceso de transporte.

A continuación les preguntaba que si iban al cine y todos decían que sí, a pesar de que en el pueblo no hubiese ni teatro ni cine al alcance, pero sí iban al cine y no al teatro.

Entre ellos llegaron a la conclusión de que sus padres desde pequeños si los llevaban al cine pero no al teatro, establecieron que era posible ir al cine porque entraba en sus planes pero no habían creado la costumbre de ir al teatro. También hablaban del desconocimiento del teatro ya que hablaban de la diferencia entre la información que reciben entre el cine y el teatro, es decir, cuando van a ver una película saben qué van a ver ya que hay tráileres y mucha información visual sobre ello, sin embargo el teatro carece de estos medios. A nivel visual les echaba para atrás ese tipo de información.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

Asocian teatro con aburrimiento e imposición, es decir, cuando han ido al teatro han ido con los centros educativos y tachaban al profesorado como responsable de no elegir bien las obras que iban a ver.

Echan de menos teatro de entretenimiento realizado para ellos, que no sea siempre educacional.

También señalaban que cuando se realiza teatro para jóvenes siempre se pone el foco en la parte más "oscura" de la juventud, bulling, anorexia, etc... pero no se pone el foco en la parte "luminosa" de la juventud.

Recogí una impresión de un chaval que señaló que nunca iría al teatro, es una visión un poco catastrofista pero hay que tenerlo muy en cuenta para mejorar.

Una reflexión personal realizada por el propio Tate a partir de un ejercicio que realizó con sus alumnos es que se identificaban más con los procesos cinematográficos que con los teatrales. Les dijo que recordaran algún aspecto vivido el día anterior y que reflexionaran sobre si lo habían recordado en código cinematográfico o teatral, y todos coincidían en recordarlo de manera visual, con códigos más cercanos al cine. El mundo de la comunicación ha cambiado y ahora vivimos en el mundo de la imagen, vemos millones de imágenes ya que no las retenemos, por eso el teatro tiene que cambiar para atrapar la atención del público, vivimos en una sociedad de la imagen y cada vez se agudiza más.

Continuando con las reflexiones de los jóvenes también identificaban en sus conversaciones con ellos que el teatro era algo antiguo, no interesante.

Y, para terminar, me di cuenta de que la mayoría de los jóvenes tienen una etapa de inquietud artística para ser creativos pero ellos mismos no encuentran intereses puramente estéticos y artísticos en las obras de teatro que ven. Nada de lo que ven les sorprende visualmente y por tanto no les llega.

A continuación interviene **María José Salas** mediadora de la **AES Candelaria**, donde lleva trabajando ya más de 30 años. Comienza con los agradecimientos pertinentes y deseando la repetición de este tipo de eventos.

Asociación Educativa y Social La Candelaria es el nombre la entidad que representa y trabajan con familias y menores entre los 6 y 17 años, aunque hay casos puntuales de 18 y 19, éstos, mayores de edad, trabajan en el grupo de teatro y a través de la fórmula del voluntariado. La mayoría de los

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

lugares donde trabajamos están en riesgo de exclusión social por la circunstancias del barrio, situados en la zona “tres barrios de Amate” que abarca tres barrios diferenciados que son La Candelaria, Los Pajaritos y Amate, aunque a toda la zona se la conoce como “Los Pajaritos”. Es una zona muy grande y se declaró en 2004 como zona con necesidades de transformación social, es una declaración más que una intención ya que la transformación ha ido a peor, algunas cosas han cambiado para bien pero la situación actual es bastante conflictiva.

El nombre de la asociación es más largo ya que sería AES Nuestra Señora de la Candelaria ya que en origen se creó por grupo parroquiales y una asociación juvenil en los 70, donde el barrio vivió una época bastante buena, era un barrio obrero, digno, referente sindical, pero a partir de los 80 el barrio empeoró y se convirtió progresivamente en un barrio marginal con lo que conlleva para sus habitantes, a nivel curricular o social, es como un estigma. Hay quien nos señala que mantener ese nombre puede ser conflictivo pero mantener los orígenes del nombre no solo es por eso sino porque también es la parroquia la que nos tiene cedidos unos locales que son donde desarrollamos nuestra labor y además, si en cualquier momento nos dicen que nos debemos ir de allí no podríamos ir a ningún sitio ya que la infraestructura brilla por su ausencia.

Ahora mismo somos como un colegio, con pocos medios, pero trabajamos con unos 400 usuarios y cada año duplicamos el número. La mayoría de los proyectos está financiado por entidades privadas sobre todo, recibimos subvenciones públicas pero cada vez menos, y es la Fundación La Caixa la que está prestando más ayuda.

Proyectos:

- Contra el absentismo escolar.
- Apoyo educativo.
- PROA de varios centros.
- Centro Guadalinfo.
- Escuelas deportivas.
- Campamentos de verano.
- Escuela de verano.
- Actividades socio-educativas (teatro, cuentos, familias, mujeres, etc.)

El taller de teatro se encuadra dentro del proyecto de actividades socio-educativas, con muy pocos medios, trabajamos para representar las obras en las plazas del barrio. El grupo original de teatro era de 9 a 13 años y ahora es teatro joven con adolescentes de mayor edad. A pesar de mi poca formación en artes escénicas procuramos hacer un

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

teatro con una finalidad muy clara que es educar, miramos más el proceso que la obra final.

Centrándonos en el debate también he realizado una pequeña encuesta entre los jóvenes de la asociación y coincide en muchos puntos con lo comentado por Tate. Los jóvenes relacionan el teatro con el instituto y con la formación y por tanto con algo académico y aburrido, entienden el teatro como “literatura teatralizada”, para los que están en el grupo de teatro lo que les llama realmente y les interesa es actuar o ver actuar a otros grupos de teatro como ellos. Los clásicos les aburren y siempre prefieren ver obras que traten temas más actuales y acorde con sus intereses (Juegos del hambre, por ejemplo). Para ellos el teatro no es un “plan de fin de semana”.

Como conclusión me centraré en decir que si para los jóvenes en general hay motivos para no acudir al teatro, para los jóvenes de la zona en la que actúa la asociación hay un problema añadido y es la escasez de cultura que se respira y la vida cultural y educativa es inexistente, no hay infraestructura para llevar a cabo experiencias culturales y venir al centro es como salir de “su isla”. Hay una falta de inversión por parte de las administraciones y creo que la concentración de los recursos culturales se realizan en lugares más rentables tanto económica como políticamente, en mi opinión y a pesar de la poca rentabilidad que tenga invertir en zonas desfavorecidas sería muy importante dejar de lado la rentabilidad y apostar porque los procesos creativos se acerquen a la gente y formen parte de su vida, la rentabilidad social, que habría que tenerla muy en cuenta.

Interviene ahora, presentados por Pepa Muriel, **Musta Kadem** y **André Mendez** de Parque Alcosa Proyectos, no muy relacionado con las artes escénicas pero si muy interesante para saber qué pasa en la Sevilla del extrarradio.

Comienza Musta explicando que fundaron la asociación como una necesidad propia de organizar actividades, en el barrio había mucha escasez de eventos para gente como ellos y decidieron fundar la asociación. Llegaron a tener unos 80 socios y crecieron bastante pero el problema es que hay una brecha cultural brutal y hay que empezar a educar a los padres para que sepan cómo tratar a sus hijos. Explica cómo ellos han llegado a gestionar autobuses que recogían a los chavales en sus casas para llevarlos a

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

cualquier actividad y al final tenían que suspenderlo porque los propios padres no respondían. Justifica esta falta de interés en la presencia de las redes sociales, en que tenemos todo a nuestro alrededor con un solo clic, y a las personas que tienen un mínimo de interés se les puede enganchar pero en la época en la que vivimos hay personas que por diferentes motivos deben dedicarse a cuestiones del día a día y no dan importancia a la cultura. Musta cambiaría la pregunta porque el problema no es que los jóvenes no van al teatro sino que es algo más global.

Habla André comentando que ellos tiene la experiencia de la gestión de actividades y han llegado a la conclusión de que el problema se centra en saber porqué hay una predisposición a dejar de realizar actividades, todo es como una competición y hay cierto interés en que las actividades no se lleven adelante, hay una brecha entre lo social y lo cultural.

Musta señala también la diferencia en crear actividades puntuales o organizar actividades con cierta periodicidad, dice que es más fácil realizar un evento para un día que varios repartidos en varias semanas o meses, según el porque “hay muchas distracciones: redes sociales, televisión, los padres, amigos, etc.”.

Termina señalando que crearon la asociación con el fin de realizar eventos para gente como ellos de su barrio, consiguieron hacer dos eventos, incluso abrieron una bolsa de trabajo de gente del barrio trabajando para el barrio, realizaron cursos de formación, apoyo psicológico, judicial, formativo, etc. Pero señalan que a las nuevas generaciones nada de eso les está interesando, había una parte de la juventud que se dejó llevar por la asociación pero los “nuevos jóvenes” no están interesados.

Como conclusión muy explicativa de la situación, señalar la última intervención de Musta diciendo que había tardado en llegar desde su casa al teatro una hora y media, primero en un autobús que no pasa con a frecuencia debida, después lo que tarde en llegar y

como colofón lo lejos que queda la parada del bus que lo trae de su barrio a donde se ubica el teatro.

Muy representativa también la última intervención de André señalando como han intentado reunirse en el centro cívico en varias ocasiones para charlar a cerca de la organización de eventos o inquietudes varias y se han encontrado con la barrera

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

de la burocracia porque tenían que reservar el espacio con una semana de antelación, no entendiendo cómo estando vacío no era más fácil abrirlo y cederlo. Además señala como en la sala del centro cívico se han realizado actividades teatrales y todas giran o en torno al flamenco o en torno a los teatros organizados desde los centros educativos, nunca se le ha dado la posibilidad a nadie de representar algo fuera de esas limitaciones, es decir, dejar a los creadores presentar proyectos para que los representen en ese espacio de manera libre, sin prejuicios y sin prohibiciones.

En la actualidad la asociación está en “stand by” y ellos se están formando a través de cursos de formación.

Pepa Muriel presenta a **Virginia Moriche** y **Fran Pérez**, con su proyecto Freshtival que nace desde la **Asociación Escenarios de Sevilla** (Sala Cero Teatro, La Fundición de Sevilla, Teatro Duque-La Imperdible y Centro TNT).

Esta experiencia piloto, dentro del Proyecto #MuydeEscenarios, en la que han participado más de 30 alumnos de 4º de E.S.O. y Bachillerato del I.E.S. Macarena y del I.E.S. Velázquez ha hecho que estos estudiantes se pongan en el lugar de auténticos programadores teatrales, con el objetivo de crear una comunidad en torno a las artes escénicas. Como resultado se ha creado el FRESHTIVAL, con el apoyo de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla.

Los alumnos del **I.E.S. Macarena** buscaban una obra en la que las disciplinas se diluyeran y donde el audiovisual tuviera presencia, optando finalmente por un espectáculo ácido, protagonizado por una pareja que pone de manifiesto la existencia de

relaciones tóxicas y su carácter variable, bajo el título de **‘Tóxicos’**, de **Proyecto NNEKE** en coproducción con CICUS y GNP Producciones, con dirección de Verónica Rodríguez, texto

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

de Alejandro Butrón y protagonizada por Verónica Morales y Migue López. Por su parte, los alumnos y alumnas del I.E.S. Velázquez buscaban una comedia social, por una parte pegada a la realidad pero con tintes humorísticos, lo que les hizo decantarse por la obra **'Jeremy', de Teatro Güi** centrada en un personaje friki al que da vida el clown Mané Solano, quien invita a reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad.

Freshtival es fruto de tres meses de trabajo en el que los alumnos de estos dos institutos sevillanos han podido ver "aquello que nadie ve", en sus propias palabras. A lo largo de diez sesiones han podido conocer a todo el personal de Sala Cero y La Fundación que los han acompañado en el proceso de selección y elección de la obra, así como de su difusión. Además del trabajo desarrollado en las dos salas, los jóvenes participantes han podido conocer los entresijos del Teatro Central, han realizado una visita al Centro de Documentación y a la Escuela Superior de Arte Dramático, han asistido a montajes, ensayos y funciones de diversas obras y han recibido un taller sobre Comunicación en las Artes Escénicas con el objetivo de poner en marcha una campaña de promoción en sus propios centros de Freshtival y su programación.

Algunos de los alumnos del I.E.S. Velázquez están en la sala y les invitan a participar. Virginia señala como el objetivo del proyecto era que ellos mismos se diesen cuenta de todo el trabajo que genera la programación de obras de artes escénicas. El objetivo se cumplió, se representaron las obras señaladas y, lo mejor, se llenaron de público joven como ellos.

Fran señala como ha sido un proyecto horizontal donde han aprendido tanto los alumnos de los centros educativos sino que ellos también han podido aprender de ellos, sus inquietudes, intereses y maneras de realizar este tipo de actuaciones para que sean atractivas para ellos.

Virginia señala cómo el festival se concentró en dos días por indicación de los propios jóvenes organizadores y cómo fue un éxito, se realizaron en dos espacios escénicos, Sala Cero y La Fundación, ellos mismos pusieron un lema al proyecto y fue "De fiesta con Macvez".

A partir de aquí invitan a los propios protagonistas a participar señalando sus experiencias, comenzando uno de los chicos que señaló la experiencia como algo muy importante para ellos porque vieron algo más allá de lo que ven siempre del teatro y les dieron la posibilidad de ver algo que normalmente no se ve y que le ha resultado muy interesante.

Otra compañera tomó la palabra y señaló cómo a partir de esa experiencia puede valorar mucho más al teatro, "si no sabes lo que hay detrás no puedes saber qué es el teatro, si

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

no valoras el esfuerzo no valoras la actividad. Se debería repetir más veces para que los jóvenes despierten el gusanillo por el teatro”.

Según otra de las chicas participantes, “cuando el profesor vino a clase para proponernos el proyecto me asusté un poco, me pareció demasiado grande para nosotros pero al final me encantó porque trabajar con un presupuesto y poder organizar todo teniendo el contacto directo con los profesionales fue impresionante. Muy recomendable.”

Uno de los alumnos da las gracias a su profesor por presentarles el proyecto y poder hacerles partícipes del mismo porque le ha encantado.

Progresivamente van hablando todos los participantes presentes y dan las gracias al profesor y muestran su orgullo por haber participado en el proyecto.

A continuación toma la palabra el propio profesor del I.E.S. Velázquez y señala que cree que estamos equivocando los parámetros porque cree que debemos aprender a dejarlos andar solos, “si les damos la oportunidad lo hacen. Debemos perder el miedo a que los jóvenes sean los protagonistas, debemos dejarlos programar, ellos mismos pueden decidir qué quieren ver.” Pone en valor cómo ellos han gestionado el proyecto de principio a fin y han sido muy capaces de hacerlo.

En este momento comienza el coloquio...

-Eugenio Fernández, Teatro Circo La Plaza. Desde el principio, es decir desde que comenzaron en el año 79, en ciudades tan grandes como Sevilla el tema de la descentralización cultural ha sido recurrente y ha habido épocas en las que se han realizado proyectos, con gobiernos de izquierdas, tan interesantes como los

Presupuestos Participativos, labor de descentralización teatral con referentes como Viento Sur en Triana o TNT en pino Montano con lo que hablamos de acercar la cultura a la población que menos acceso tiene, señala que esa es la línea y con los jóvenes y el teatro piensa que lo mejor es hacerles partícipes y en el momento que se sientan partícipes les podrá gustar e intentar hacer partícipes a los demás.

-Otra persona entre el público señala la importancia de los jóvenes como embajadores del posible cambio, ya que deben arrastrar a sus amigos y familiares a que les den una oportunidad a las artes escénicas. Lanza una pregunta abierta a todos los intervinientes,

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

señalando que es complicado que las artes escénicas se terminen incluyendo en la sociedad a través de la educación, ¿tenéis alguna esperanza?

-María José Salas señala que es optimista y que desde el asociacionismo siempre es posible realizar cosas, piensa que es mejor de abajo hacia arriba, es decir, no esperar que sea la administración sino que sean los propios movimientos ciudadanos los que procuren el cambio y el movimiento.

-Fran señala que estamos confundidos en las vías de comunicación, lo generacional se puede superar y hay que establecer un espacio horizontal de comunicación y dejar atrás los prejuicios. Debemos encontrar lugares comunes donde aprender y enriquecerse, no solo en la educación sino que la cultura puede ocurrir en cualquier parte.

-Jorge señala que hemos creado una imagen negativa de los jóvenes y los medios de comunicación nos los presenta así, pero la experiencia tal y como lo estamos viendo es darle la oportunidad de preparar algo y participar. La cuestión es saber qué pueden hacer los jóvenes por nosotros porque responder lo hacen, son capaces de realizar cosas que con los prejuicios pensamos que no son capaces. Quizás el problema es querer asegurar las cosas y no arriesgarse y quizás sea el momento de hacerlo.

-Musta responde a esto que tampoco el ser condescendiente con los jóvenes no es la solución porque poner en valor a la gente que hace cosas no es la solución, nosotros como jóvenes también tenemos responsabilidad ya que no debería ser extraordinario que haya jóvenes que hagan teatro sino que esto debería generalizarse.

-Otro espectador, que es trabaja con la comunidad educativa, señala que el panorama está regular y que el contacto con el teatro debería ser más directo. Cada uno debería asumir su función porque el objetivo global debe ser la adquisición de cultura, así lo que deberíamos hacer según su apreciación sería poner al público joven en contacto con el teatro, de cualquier manera, sin filtros, sean obras más o menos buenas. Según su visión poner al joven en contacto con el teatro va a hacer que progresivamente éste demande teatro. Hay que ir sembrando, pregunta a partir de aquí a los alumnos del I.E.S. Velázquez si a partir de su acercamiento al teatro han terminado teniendo más inquietud por ir al teatro.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

-Uno de los alumnos contesta que evidentemente si, si nos dan oportunidad de acercarnos al teatro de diferentes maneras siempre nos va a interesar más pero que lo que se programe debe ser adecuado a la época e intereses actuales.

-Una profesora de FP, Carmen, señala como sus alumnos son los “huérfanos de la Cultura” porque les han quitado todas las asignaturas relacionadas con la Cultura pero señala que a pesar de eso les propuso a sus alumnos ir a ver Zarzuela y no le pusieron ningún problema en ir. Pone un ejemplo aplicado a la sanidad de psicología inversa y señala cómo el acceso a la cultura no pasa por la financiación sino por la implicación de la población y la educación. Se necesitan programas de larga duración, repetitivos, a todos los niveles, y dedicar esfuerzos a la formación del profesorado.

-Tate señala que, habiendo pasado por todas las etapas, desde el teatro de la educación, semi-profesional y profesional, empezaron intentando llevar a todo el mundo al teatro y lo llenaban, pero uno de los problemas que creemos que tenemos es la explotación hacia los jóvenes, en muchas ocasiones la administración de aprovecha de las ganas que tienen de hacer cosas para adecuar espacios y que puedan realizarlas. Por otra parte también destaca lo que ha dicho la interviniente anterior en cuanto a la repetición de los programas, es básico repetirlos año tras año y seguir creciendo, el problema es que no existen políticos que se comprometan a perpetuar los programas a largo plazo. Es otro problema, “lo efímero de la política”.

-María José Salas apoya la teoría de la profesora de FP, Carmen, remarcando que las asignaturas artísticas están dejando de tener importancia en el currículo escolar porque en la educación reglada no se valora la educación emocional. El aprendizaje conlleva la emoción y si nos emocionamos aprendemos más y nos atrae más la cultura.

-Pepa también señala que el problema de la poca presencia de profesorado en estas jornadas se debe a la burocracia que conlleva la asistencia a cualquier evento dentro de los centros educativos.

-Piden desde el profesorado que no se generalice y que no se minusvalore la labor que hacemos desde los centros que si hay una implicación.

-A parte de esta pequeña polémica que se abrió a cerca de la presencia del profesorado en las jornadas una chica quiso poner en valor que toda la burocracia que se está creando

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

es para que dejemos de hacer las cosas, que nos cansemos y desistamos en el empeño, por eso quiso dar ánimos a los representantes de Parque Alcosa Proyectos para que siguiesen con su asociación. Desde las administraciones y desde los centros educativos deberían darnos las técnicas para llevar a cabo los proyectos y sortear toda esa burocracia con estrategias.

MESA DE DEBATE Y REFLEXIÓN.

LAS ARTES ESCÉNICAS AL MARGEN DEL SISTEMA EDUCATIVO, ¿POR QUÉ?

PRIMERA INTERVENCIÓN:

“E PUR SI MUOVE”. Estudio sobre las prácticas teatrales en los centros de secundaria de España.

A CARGO DE JAUME COLOMER.

Director de Bissap, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, consultor y asesor del programa CaixaEscena Fundación La Caixa.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

Pepa presenta a Jaume Colomer y él mismo agradece la invitación.

El estudio de Jaume Colomer comienza con una reflexión a cerca de la frase de Galileo Galilei, “é pur si muove” (“y sin embargo se mueve”), ya que, a pesar de los pesares se siguen haciendo cosas, ese es el mensaje de optimismo que se debe dar.

Evidentemente debemos tomar como punto de partida que los jóvenes van poco al teatro, hablar de ellos es un poco abstracto ya que el concepto “joven” está muy diluido en la actualidad ya que en ocasiones hay momentos en que la edad se va hasta los 35 años. Las generaciones marcan los hábitos, estilos, intereses y preferencias porque cada generación vive en un contexto diferente, de esta manera hablamos de varias generaciones bien diferenciadas: millenials, generación Z, boomers, etc.

En general sabemos de ellos muy poco y Jaume confiese sentirse bastante ignorante en este aspecto a pesar de haberse dedicado a su estudio. Los define como consumidores de cultura pero de una cultura básicamente digital, que no les conlleve esfuerzo, que puedan decidir al momento, tienen capacidad multipantalla, con ritmos rápidos y fragmentados, tienen un consumo superficial, prefieren hacer que pensar, etc. Dicen los expertos que esto es así.

Según los programadores se generan varias hipótesis a cerca de la poca asistencia al teatro:

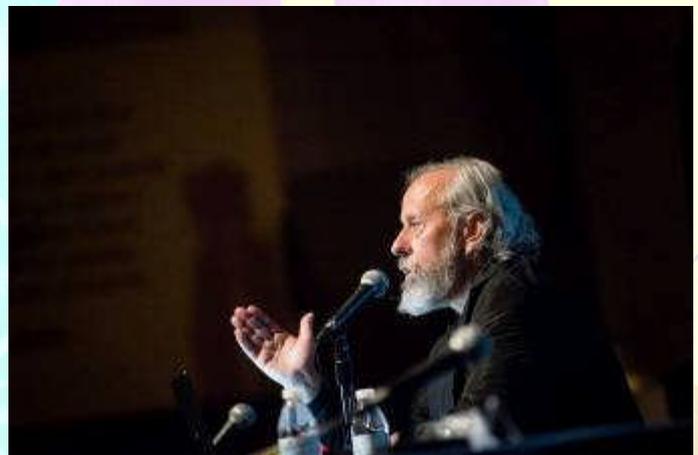
-No les interesa el teatro o se piensa que no les interesa porque hay cosas que les interesa más.

-El teatro no está a su alcance, por el precio, la falta de información o por el sistema de compra de entradas ya que el sistema de compra con antelación les genera estrés.

-No es la práctica dominante en su grupo de amigos, ya que predominan los deportes o la música y les cuesta nadar a contracorriente.

-No les gusta el lugar donde se realizan las obras ya que son lugares a priori muy serios, formales, la media de los espectadores es bastante alta, cosa que los repele. La formalidad de los teatros no les atrae.

-No se conforman con el rol de espectadores pasivos, necesitan la interacción.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS × EDUCACIÓN

Bajo estos parámetros necesitamos intentar entender y responder a la pregunta de por qué los jóvenes no vana al teatro, hay cosas que son más difíciles de cambiar pero hay otros muy fáciles.

Según P. Bourdieu los intereses culturales se forman en las dos primeras fases de socialización del niño, cuando acude a socializarse con sus padres y cuando se socializa con sus amigos o compañeros de clase. Después se jerarquiza en la adolescencia. La pertenencia a un determinado grupo social determina los intereses culturales de las personas.

Según otro sociólogo, Peterson, las clases dominantes tienden a un omnivorismo cultural por su comprensión de lenguajes distintos, sin embargo, las clases con menos formación son tendentes a prácticas culturales más ortodoxas, de cultural popular.

Los intereses culturales, y aquí se ponen de acuerdo todos los sociólogos, se forman a través de experiencias significativas y satisfactorias, no es por herencia genética. No porque se llenen autobuses y se vaya al teatro aseguramos buenas experiencias, ésta debe ser participativa para el alumno y emocionante. Así, la primera gran experiencia debe ser familiar ya que aquí se procurará la reproducción de valores. Posteriormente la segunda experiencia será disruptiva ya que se dará la oportunidad de conocer otros valores distintos a los inculcados en el entorno familiar. Aquí se les da oportunidad a los grupos sociales que no gozan de la primera oportunidad con su familia. Por último será el entorno social que te da la posibilidad de ver cosas por la simple recomendación o contacto con un entorno social diferente.

El centro educativo puede transmitir o no los valores adecuados para fomentar el interés o no por intereses sociales o culturales, de tal manera que puede generar afección o desafección hacia las artes escénicas. Tiene dos armas muy importantes, la universalidad del sistema y la mediación educativa. El sistema educativo actual está más orientado a la creación de ciudadanos productivos, no felices, margina “la utilidad de lo inútil” según decía Nuccio Ordine. Sin embargo hay rendijas por donde el teatro puede entrar al sistema educativo, y antes de ofrecernos esas rendijas Jaume nos dio a conocer un texto de N. Ordine al respecto que reproduzco a continuación:

*“El oxímoron evocado por el título **La utilidad de lo inútil** merece una aclaración. La paradójica utilidad a la que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles los saberes humanísticos y, más en general, todos los saberes que no producen*

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

beneficios. En una acepción muy distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista. [...] Si dejamos morir lo gratuito, si renunciamos a la fuerza generadora de lo inútil, si escuchamos únicamente el mortífero canto de sirenas que nos impele a perseguir el beneficio, sólo seremos capaces de producir una colectividad enferma y sin memoria que, extraviada, acabará por perder el sentido de sí misma y de la vida. Y en ese momento, cuando la desertificación del espíritu nos haya ya agostado, será en verdad difícil imaginar que el ignorante homo sapiens pueda desempeñar todavía un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad.”

A partir de aquí y tomando como referencia el video que reprodujo sobre el programa Caixa-Escena nos da las claves de las rendijas por las que el teatro tiene aún esperanza de seguir formando personas no solo productivas sino también con emociones.

Señala que el programa lleva funcionando más de 10 años dando la posibilidad al profesorado de ser acompañados en la importante labor encomendada permitiéndoles trabajar con herramientas y metodologías de aprendizaje diferente, útil y acorde con los intereses de ese grupo de población. Se le da al profesorado, sobre todo al convencido de la utilidad de las artes escénicas como motor de aprendizaje de la educación tradicional, de trabajar con escenógrafos/as, directores, actores y actrices, dramaturgos, músicos, etc. Les facilita materiales para fomentar las habilidades comunicativas, biblioteca y comunidad on-line, formación presencial y on-line, etc.

Jaume relató una serie de números que significan la importancia del programa y que se resumen en 1.250 profesores participantes, 45.000 alumnos y más de 3.000 talleres en 6 Comunidades Autónomas.

A continuación nos relató una serie de fortalezas y debilidades que han encontrado en el programa analizando todo una serie de encuestas y datos tomados directamente durante la experiencia del programa. Entre las debilidades se centran en las dificultades que supone su realización ya que la dedicación a este tipo de talleres en la jornada laboral está escasamente contemplado, hay una falta de espacios y de recursos adecuados para su realización, no existe un reconocimiento entre la propia comunidad educativa y social, quizás por la falta de formación y experiencia en artes escénicas y la falta de continuidad de la realización en los centros educativos. En cambio también han conseguido encontrar ciertas fortalezas que avalan la realización del programa, todo ellos basado en la observación directa y objetiva del programa; entre ellas destacar la alta motivación de los

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

docentes y la percepción de los beneficios y satisfacción profesional que les aporta, la alta resiliencia que les permite dar continuidad a las prácticas y la continuidad de la participación de los alumnos y alumnas en el programa.

Les preguntaron a los profesores donde encontraban básicamente el gran valor educativo que les daban al programa, señalando varias fortalezas que justifican la realización del programa, entre ellas la cohesión del grupo, el innegable apoyo al aprendizaje curricular, la formación de valores y competencias como el respeto, la autoestima, la expresividad y el dominio corporal conseguido, y en la formación de interés por el teatro y el aprendizaje de competencias como espectadores y creadores, proponen y deciden.

El problema real es que tanto los participantes del programa como todos los que estamos aquí estamos convencidos de la utilidad del mismo pero hay que convencer a terceros y para ellos nos dimos cuenta de que había que objetivar ese valor y eficiencia del mismo, por ello introdujimos herramientas que nos permitiesen llevar a lenguaje político (cuantitativo) los resultados y una autoevaluación de los propios alumnos que demuestre su evolución en el proceso educativo. Para ello se están realizando experiencias piloto a partir de la definición de competencias y objetivos en centros de Fuenlabrada, Valladolid, Badalona, Sant Cugat y Tarragona.

Finalmente apuntó varias líneas de reflexión como aportación a la mesa de debate:

-Sobre los valores intrínsecos de las artes escénicas no solo desde el punto de vista curricular sino también como herramienta de desarrollo de los niños y niñas y adolescentes que los llevará a ser mejores espectadores y espectadoras, les dará la posibilidad de aprender a ser creadores y creadoras e intérpretes, e incluso a poder producir su propio proyecto escénico.

-En el plano comunitario nos dará la oportunidad de hacer que se pueden expresar colectivos marginales a los que se le facilita el vehículo de integración.

-Son un instrumento de didáctica transversal y muy útiles para gestionar bloqueos de aprendizaje o niños y niñas con problemas de inserción.

-Se convierten en una oportunidad de interrelación entre los centros educativos realizando alianzas entre ellos para aprovechar el teatro como desarrollo integral de los alumnos que a la vez se convertirá en la formación de públicos, algo que tanto nos preocupa a los programadores.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

A continuación y antes de ofrecer la posibilidad de coloquio, Pepa Muriel presenta al responsable del teatro, Juan Villafruela que moderará la mesa y que señala que todos los que se sentarán en ella son representantes técnicos de la administración, dando paso en primer lugar a **Concha Villarrubia**, directora del Programa ABECEDARIA de la Red Andaluza de Teatro Públicos de la Unidad de Artes Escénicas y Música de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Concha comienza señalando que ha sido un placer compartir las jornadas con todos los presentes, agradece a la organización y personal técnico.

Realizó una presentación del programa diciendo que es de la Consejería de Cultura y que está dentro de la Red Andaluza de Teatros Públicos, un programa que está dirigido a los centros educativos de los municipios que convenían con la consejería a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Es un programa “construido a tres patas”, ayuntamientos, Junta de Andalucía y centros educativos. Llevamos 23 años, desde 1995 como un programa privado en el Teatro Alhambra, y en el 2000 pasó a ser público y ya llegando a todo Andalucía. Va dirigido a alumnado desde 0 a 18 años de forma que todos los centros educativos puedan tener una visión a lo largo de toda la etapa educativa obligatoria de qué son las artes escénicas y la música. Desde el principio hemos ido de la mano de educación porque considerábamos que las artes escénicas y la música formaban parte de nuestro patrimonio cultural, para ello nos movemos en dos líneas: espectáculos específicos a los centros educativos y por otra la formación del profesorado.

Continuó señalando que estaba muy feliz de las afirmaciones vertidas por el alumnado presente en el sentido de que los centros educativos les habían dado la posibilidad de ir al teatro, poniendo de relieve la inexistencia de estos programas y lo afortunados que deben sentirse los alumnos y alumnas por la existencia de los mismos. Señala que hay que mejorarlo siempre, pero que es muy importante que exista y se mantenga.

A raíz de la creación del programa señala que se dieron cuenta de que el teatro era una práctica de élite y era importante formar también al profesorado, así, con la Consejería de Educación a través de la Dirección de Planes y Programas establecimos un acuerdo de colaboración en el que los CEP creaban cursos de formación para los el profesorado que asistía al programa. Se trataba de explicar el programa y los espectáculos que se ofertaban en catálogo al profesorado y se les facilitaba a los mismos las guías didácticas, ya que ellos no tenían las claves para traducir a lenguaje educativo los mensajes que

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

pretendían transmitir las compañías. Cada año se hacía una reunión por provincia en los centros de profesorado de los municipios adheridos, se invitaba a los representantes de las compañías, se representaba un espectáculo y se realizaba un proceso de análisis del mismo para que el profesorado obtuviese las claves para poder realizar ese análisis con el alumnado posteriormente. Con el tiempo, y al mismo tiempo que los CEP modificaban su estructura y los profesores eran llevados a la asunción de cada vez más tareas, se fueron desmotivando esas reuniones y cambiamos el formato concentrando esa formación en jornadas educativas porque nos parecía fundamental que se unieran artes escénicas y educación e ir salvando el desconocimiento recíproco. Se hicieron cuatro ediciones de esas jornadas en Granada, donde se ubica la oficina del programa, y hemos hecho dos encuentros en el Festival de Música de Cádiz, todos esos encuentros están publicados en sendas ediciones publicadas como conclusiones a los mismos.

Todo este tipo de movimientos se debe también a la magnífica red de teatros públicos, realizados aprovechando la “época del ladrillazo” que han servido para tener una magnífica infraestructura que ha generado la creación de puestos de trabajo específicos como técnicos, gestores o programadores. En algunos ayuntamientos se han generado iniciativas a partir de este programa, tenemos materiales pedagógicos publicados tanto en la web como en ediciones muy interesantes que tenemos a disposición del profesorado.

Otra “pata” importante del programa son las ayudas a la creación que ha permitido que se hayan surgido toda una serie de creadores con un nivel muy reconocido a nivel nacional e internacional.

Señaló Concha también que el programa está apoyado por la creación de una comisión de expertos de educación y artes escénicas que es la que valora los espectáculos y determina cuáles pueden entrar en el programa. “Nos gustaría haber incluido la voz de los jóvenes en esa comisión pero por problemas de planificación, falta de personal y presupuesto no hemos conseguido llevarlo a cabo, vamos a estudiar en el futuro la manera poder incluir la voz de la juventud en esas comisiones. Principalmente porque hay que dar voz, también a los niños y niñas, ya que desde que balbucean saben, son sujetos culturales y son merecedores de participar del acto cultural y para eso estamos la gente que trabajamos en las instituciones públicas, para hacer eso posible; a pesar de las

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

directrices políticas, la política cultural o económica o educativa que toque en el momento. No se nos debe olvidar que es nuestra responsabilidad.”

Dio importancia y destacó que la selección de las obras se realiza en base a varios criterios que relató:

-La calidad de las mismas.

-El mensaje que se quiere transmitir, teniendo en cuenta que el público infantil y juvenil es un público actual, contemporáneo, del siglo XXI, muy cercano a las vanguardias.

+Señaló el problema de la dificultad de comunicar correctamente mensaje ya que el profesorado, según Concha, tiende a solicitar las obras con título más atrayente, mientras que no siempre estas son las correctas, la primera impresión a cerca del espectáculo en muchas ocasiones actúa de filtro. Para evitar eso señala que han intentado implicar a las compañías, de tal forma que para que el mensaje llegue ellas sean las primeras en transmitirlo con talleres previos a la obra o coloquios posteriores.

Puso el ejemplo de la programación de “En vano” de DANZA MOBILE a grupos de tercer ciclo, donde ha sido interesantísimo los coloquios producidos y la relación de los cuatro bailarines, dos de ellos “Down”, con el alumnado de esos ciclos “ya que es un lenguaje del movimiento, de la búsqueda, un lenguaje espacial”, en sus propias palabras.

“Nos preocupa qué se cuenta y cómo se cuenta.”

-Como último punto destacó la importancia de lo relatado por Jaume, es decir, desde el programa se intenta buscar que sean experiencias significativas y satisfactorias las que tiene el alumnado cuando va al teatro.

A continuación interviene **José Antonio Góngora**, Jefe de negociado de programas educativos del Área de Educación del Ayuntamiento de Sevilla y responsable de la Muestra de Teatro Escolar que cumple ya 25 años. Es presentado así por Juan Villafruela, moderador de la mesa.

Comienza su intervención con los agradecimientos permitentes a los compañeros de la mesa y a la organización de las jornadas, en especial a Pepa Muriel “por acordarse de las cosas de las que el ayuntamiento se siente orgulloso o por lo menos

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

de lo que los trabajadores del programa nos sentimos muy orgullosos ya que no es sencillo el poder mantener una actividad como la Muestra de Teatro Escolar durante 25 años, algo que es meritorio dentro de las administraciones ya que cada cuatro años ha habido cambios de gobierno y todos han decidido mantener esta actividad vigente y apoyarla”.

A continuación relata cómo es un programa complejo de ejecutar, ya que la administración demanda que este tipo de programas cumplan con unos requisitos técnicos, jurídicos y administrativos que hace que tenga sus limitaciones temporales, agilidad, etc. Con esto lo que intenta decir es que muchas veces no se les da respuesta o cabida a propuestas muy interesantes que llegan al área porque no hay esa capacidad de respuesta, no es por voluntad política que también, sino más bien por los plazos.

La Muestra de Teatro Escolar es calificada por él como un proyecto teatral, no es un programa educativo en sí, más bien un proyecto teatral que cada año es convocado en los centros escolares donde se les pide que presenten sus proyectos teatrales, éstos son valorados por los técnicos del área en base a unos criterios definidos por asesores hace tiempo y que han ido evolucionando a medida que han ido pasando diferentes profesores por el área teniendo como base la socialización, la inclusión, la participación y el acceso a la cultura. Por ejemplo valoramos la participación del profesor junto a sus alumnos o que el proyecto esté abanderado por el grupo de teatro del centro. Con estos criterios lo que pretenden es dar oportunidad de tener una experiencia educativa enriquecedora y participativa.

A continuación expone que a lo largo de las jornadas se han expuesto las limitaciones curriculares que tienen los centros educativos a la hora de implementar un programa de las características señaladas, poniendo el foco en las dificultades que existen sobre todos en ciclos de secundaria y señala la participación en la Muestra de Teatro Escolar de 2017 de dos centros de secundaria que participaron con dos obras magníficas, una de ellas con texto publicado por su significación ya que esta especialmente escrito para jóvenes, se trata del IES Vicente Alexandre; y por otra parte el IES Punta del Verde que presentó un proyecto de una obra de teatro realizada en inglés. A raíz de estas participaciones se ha producido la dignificación de los propios centros e incluso la consejería premió a la profesora del IES Punta del Verde. Con esto quiso señalar que los criterios son educativos, no de carácter profesional, no buscan grandes proyectos escénicos sino más bien proyectos factibles y ellos facilitan todo lo que puedan necesitar, facilitan toda la infraestructura del Teatro Alameda, se facilita toda la contratación del asesoramiento externo, se facilitan todos los recursos para atrezzo, vestuario, etc., se facilita el transporte

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

para los chicos y chicas. Con la incommensurable labor del profesorado y nuestro apoyo conseguimos realizar durante cinco días dos pases de cada representación llenando todas ellas con el alumnado de los demás centros. Señala cómo de esta experiencia han salido muchos chicos y chicas que se han dedicado de manera profesional a las artes escénicas.

La última intervención la realizó, tras ser presentado por Juan Villafruela, Manuel Martín González, Jefe de servicio de Planes y programas Educativos de la Dirección General de innovación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Comenzó los agradecimientos pertinentes y abrió su intervención señalando que ve que se vive un buen momento desde la Consejería de Educación.

Continuó su intervención con el deseo de establecer una reflexión con todos los presentes sobre el papel de cada uno e intentar establecer estrategias para poder incorporar las artes escénicas de manera más visible en la educación.

Con respecto a la pregunta desde la que se parte en la mesa señaló que al recibirla les produjo cierta extrañeza porque desde su dirección general piensan que no existe esa separación sino que las artes escénicas están muy presentes en los centros educativos. Recoció la no sistematización de las mismas pero si señaló a los centros educativos como referentes en artes escénicas y achacó la posible visión de esa separación al desconocimiento y la no disponibilidad de datos. Puso el ejemplo de que habían realizado un estudio sobre la presencia de la educación vial en los centros educativos y que para sorpresa de todos se dieron cuenta que ésta estaba mucho más presente de lo que se decía como crítica.

A raíz de estos datos Manuel señaló cómo desde todos los ámbitos se mira al Sistema Educativo como responsable de la transmisión de conocimientos y señaló cómo desde la consejería se tienen puestas en marcha estrategias con prácticamente todas las consejerías en post de incluir en la educación todos los valores necesarios para la correcta formación del alumnado. Señala al centro educativo como la principal oportunidad para poder hacer esa transmisión de valores por aquello del “público cautivo” (expresión que señaló que no le gustaba), pero también señaló la peligrosidad de no tener en cuenta el cómo se realiza esa transmisión, colocando el ejemplo de que el

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

hábito lector no se está consiguiendo realizar ya que los datos recabados demuestran cómo los niños y niñas tiene hábito lector hasta los 18 años que lo pierden, casualmente cuando dejan los centros educativos.

El teatro está sustituyendo prácticas tradicionales en el currículo escolar, está masivamente presente en las actividades extraescolares y el porcentaje de centros escolares que acuden al teatro es masivo, un ejemplo sería el Teatro Central donde la programación es contemporánea o los datos que tenemos de asistencia dentro del Programa ABECEDARIA. En las actividades complementarias, que son las realizadas en los centros escolares, la presencia del teatro en las celebraciones de fin de curso o efemérides que se realizan a lo largo del curso es masiva, con lo que el peso es importante. Señaló también la presencia de programas educativos privados que llegan a los centros por diferentes vías y a los que los centros se adhieren según sus intereses. Después de señalar todos estos datos concluyó diciendo que es evidente que todo esto no es suficiente y hay que reclamar más, aquí es donde hay que empezar a buscar estrategias para incrementar esa presencia de las escénicas en la educación y para ellos es muy importante este tipo de jornadas donde nos podamos conocer y encontrar la manera.

“Si hay algo de lo que nos hemos dado cuenta que es importante para estas cuestiones es la coordinación entre diferentes entidades y personal implicado, principalmente porque si estamos unidos haremos que los recursos se rentabilicen cosa que es vital.”

Continuó redundando en las estrategias que se deben seguir y desde la autocrítica nos señaló que en muchas ocasiones se marcan objetivos demasiado grandes y nos recalcó que se deberían plantear objetivos más pequeños, a menor plazo, asumibles, que

permitiesen el recabar datos y conclusiones. Desde este punto de vista planteó una serie de objetivos mínimos a cumplir desde los centros educativos para la realización de actividades sobre artes escénicas:
-Alfabetización artística. Aquí hay grandes carencias.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

- Es una oportunidad de acercar el mundo del arte como ocio, como disfrute.
- Las artes escénicas es una magnífica herramienta pedagógica.
- Aprovechar los recursos artísticos y acercar el patrimonio a la comunidad educativa.
- Inclusión.

Concretando nos quiso recalcar que hace suyo el lema “Sin embargo se mueve” porque a pesar de que la administración es un mastodonte actualmente hay en marcha un montón de proyectos, y destacó el programa “Comunica Teatro” que toma como referente el Caixa Escena y del que espero que podáis participar y del que todos seguro tenéis algo que decir. Destacó la presencia de dos instituciones en Málaga que trabajan teniendo como base la relación entre la comunidad educativa y las artes escénicas. Y como no puso en valor la próxima aprobación de la Ley de Artes Escénicas impulsada desde la Consejería de Cultura, la presentó como una oportunidad porque al personal técnico nos abre rendijas para poder trabajar en el sentido mencionado.

Destacó como importante la formación del profesorado a todos los niveles e inculcarles el valor de las artes escénicas como herramienta de innovación para introducir en el currículo escolar.

A partir de ese momento comenzó un **coloquio** abierto con todos los presentes.

La primera intervención, bastante larga, la realizó Luis y en resumen vino a señalarnos que el teatro era una manera de vivir y es fundamentalmente juego y el juego es la búsqueda del placer, por eso aboga por la inclusión de las artes escénicas en la educación como una manera de jugar y la búsqueda del placer porque si el niño juega y lo pasa bien aprenderán cualquier disciplina del currículo escolar mucho mejor y más fácil. Considerando también que se debe formar a los profesores para que entiendan el aprendizaje como un juego y enseñar a los profesionales de las artes escénicas a hacer pedagogía teatral.

Tras Luis intervino otra persona entre el público y nos señaló que el lunes, primer día de las jornadas, llegó al Teatro Alameda con muchas preguntas y que a día de hoy, última jornada, se va con muchas más preguntas aún, argumentando con ello que ese es el camino porque si hay inquietud hay futuro. Resultó ser uno de los profesores que están optando a la dirección de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y nos significó la ausencia de las escuelas y los conservatorios de música en las jornadas relatándonos que las artes escénicas y la música son infinitas, que existen desde siempre y que desde su posición va a procurar un trabajo para el apoyo y crecimiento de las mismas.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

“Muchas gracias por todas las preguntas que tenemos y vamos a movernos.”

-Interviene uno de los jóvenes en la sala diciendo que no entiende por qué se ha dicho que a los jóvenes no les gusta el teatro clásico porque piensa que eso no es así y él es un claro ejemplo de ello. Culmina su intervención preguntando a Jaume Colomer, con la premisa del poco interés del teatro clásico por parte de la juventud, ¿por qué Caixa Escena si programa Shakespeare?

-Jaume contesta diciendo: “porque les interesa mucho porque les habla de lo que más les interesa a esa edad simplemente hay que adaptarlo, Shakespeare trata temas que hablan sobre las inquietudes de los jóvenes, simplemente hay que llevarlos a la actualidad.”

-Concha también quiso contestar a esa cuestión señalando cómo en el Teatro Alhambra se programó Valle Inclán dirigido por Alfonso Zorro, “Luces de Bohemia”, fue un éxito y hubo un coloquio genial tras la obra con los adolescentes. Hay que tumbar el mito y el joven debe ver de todo lo que pasa que hay propuestas interesantes y otras no, no son un ente raro sino que hay que tratarlos como espectadores que saben lo que quieren ver.

-Paqui, pedagoga y animadora socio-cultural, interviene realizando un alegato a favor de la entrada por la puerta grande de las artes escénicas y la educación y procedió a la lectura de un texto que reproduzco:

“El teatro es un arma cargada de futuro, cargada de alma, del alma de las personas creadoras libres. Es un arma para destruir armas y almas en pena, para abrir puertas, puertas necesarias, como son las puertas cerradas de la intolerancia, de la violencia vana. Las artes escénicas abren puertas, las artes en general abren puertas, las más importantes, las de la mente y las del corazón, o las emociones. Nuestro reto podría ser que usemos este valioso instrumento para la educación, lo contrario, no abrirlas sería absurdo y contradictorio, sería negar que el teatro o las demás artes sean necesarios para educar, para abrir puertas, educar para el tiempo libre. Las artes escénicas bien usadas, esto es, de sustancia y libertad bien empapadas o lo que es lo mismo bien educadas, son un instrumento tan valioso, con reconocimiento universal, que queda plantearse o preguntarse, ¿por qué la educación no las deja entrar por su puerta principal?”

-Esther del IES Pino Montano aportó su punto de vista sobre la realidad de los jóvenes y el teatro señalando que igual que el mundo cambia y se adapta, el teatro debe cambiar. Llevar el teatro a las calles, es decir, que el teatro salga a ser mostrado y acercado a la gente a la calle, incluso usar las tecnologías para acercarlo al gran público.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS × EDUCACIÓN

-Dos aportaciones de otro de los espectadores:

+Desde las comunidades educativas el teatro entra en confrontación total porque desde el punto de vista del profesor, según esta persona, lo que quiere es que estén cinco horas quietos y callados en sus pupitres mientras que las artes escénicas lo que procuran es el movimiento y despertar el espíritu crítico, entra en confrontación con el método.

+Cuando diferentes programas educativos se licitan acogidos a la última reforma laboral se hace en una oferta completamente temeraria y al final quien sufre las consecuencias son las personas que tienen que trabajar en unas condiciones lamentables, señala que la administración debería tener cuidado con eso.

-Carmen interviene señalando que intenta buscar soluciones y piensa que el profesorado necesita formación pero no es lo más importante porque necesitan respeto por parte de la comunidad educativa, respaldo por parte de la administración para la asistencia a cursos, para la realización de actividades que procuren una innovación en los métodos y menos trabas burocráticas para realizarlas.

-Otra persona interviene instando a responder a las inquietudes de los jóvenes sobre la realización de actividades de artes escénica en otros lugares fuera del teatro, como marketing para atraer el público a los teatros.

-Responde Juan Villafruela señalando cómo ese tipo de experiencias de teatro de calle ya existen en muchos lugares de nuestro país y de las cuales se nutren las programaciones de los teatros, recuerda como Fran Pérez desarrolló un programa de teatro en los autobuses de la ciudad o cómo casi todos los festivales programan una sección de calle. Quizás si señala que quizás haya que seguir profundizando en ese tipo de actividades y nos da como ejemplo la realización de obras teatrales, de música e incluso circo en los centros comerciales.

-Pepa cierra las jornadas señalando el hastag #artdttó para que sigan opinando a cerca de qué les falta o qué les sobra a los teatros para fomentar la asistencia.

-Juan Villafruela concluyó agradeciendo la organización de las jornadas, la participación y toda la implicación de las administraciones participantes.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS × EDUCACIÓN

CONCLUSIONES

Quedó meridianamente claro que tratar a los adolescentes como inmaduros, faltos de toma de decisiones o incapaces de llevar a cabo proyectos, puede ser un error por nuestra parte y resultar contraproducente. Dan lecciones a cada proyecto que se les presenta o que son capaces de llevar a cabo, ejemplo de ello son las reacciones a la obra NADA de forma natural, analizando la situación de forma autónoma y madura, incluso llevándose el tema a la autocrítica hacia la forma de actuar que tiene determinada juventud o las actitudes que se tienen hacia determinadas situaciones por formar parte del colectivo y tener miedo a ser rechazados.

“Antón tiene las cosas claras y los demás dejan todo de lado, hasta lo que más les importa, para dedicarse a Antón.”

“Muchas veces son los demás los que dan sentido a nuestra vida.”

“Recibimos mucha presión de la sociedad y terminamos haciendo cosas por aparentar.”

“La vida es maravillosa y siempre hay algo por lo que luchar.”

Hubo también cierta corriente que señalaba cómo los jóvenes deben ser responsables también de la situación y no se debe ser condescendientes con ellos, de tal forma que

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

entendamos que el hecho de que haya grupos de jóvenes que realicen teatro no debe ser algo extraordinario.

“Ya está bien de vivir del cuento.”

“Los jóvenes y las artes escénicas necesitan que se salga del teatro con cada vez más preguntas y no con las preguntas resueltas.”

“El aprendizaje entre gestores y jóvenes es mutuo.”

Un aspecto muy importante que se destacó en las jornadas es la importante y positiva incidencia de las artes escénicas en jóvenes de diferentes prismas sociales, siendo muy importante su uso como instrumento integrador.

“No tenemos problemas, tenemos soluciones.” Como lema de una de las chicas al afrontar los problemas.

“Sería muy importante dejar de lado la rentabilidad de las inversiones y apostar por que los procesos culturales y creativos se acerquen más a la gente y forman parte de su vida, convertirla en rentabilidad social.”

“Hay una brecha cultural brutal y hay que empezar a educar a los padres porque ni siquiera ellos saben cómo actuar.”

A pesar de la poca asistencia de docentes a las jornadas todos los que estuvieron estaban de acuerdo en señalar cómo la instrumentalización de las artes escénicas en el día a día de los docentes es totalmente positiva. No sólo en lo que se refiere a la creación e interpretación sino que es importante que se conozcan también los ámbitos técnicos, de difusión y comunicación, de gestión y producción, etc., ya que esto pone de manifiesto el uso de las mismas en diferentes ámbitos y competencias educativas.

“Los jóvenes pueden convertirse en creadores o co-creadores.”

“El arte tiene razón de ser cuando se comparte a estos niveles y los profesionales estamos tan metidos en el día a día que nos olvidamos de esto.”

Una conclusión muy curiosa de las jornadas fue comprobar cómo los jóvenes participantes no habían dudado ni un segundo en apuntarse a las mismas y eran parte plenamente activa de los proyectos teatrales en los que participan pero nunca habían ido al Teatro Alameda.

Se señaló cómo las administraciones tanto en la realización de programas de artes escénicas o en cuanto a la presencia de los centros educativos en los mismos está muy

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

encorsetada y cada día la burocracia hace que esos intentos de impulso a las artes escénicas resulten infructuosos, o como mínimo muy difíciles de realizar. Hubo incluso una chica que pidió que las administraciones se dedicasen a dar estrategias para aprender cómo funciona y cómo sortear las diversas trabas burocráticas.

“En las formaciones profesionales se les ha dejado huérfanos de cultura al desaparecer todas las asignaturas artísticas.”

“Lo efímero de la política provoca que muchos programas dejen de funcionar o no se lleven adelante.”

Muy importante señalar que hay un origen para la realización de públicos y es la infancia, donde tanto en el seno familiar como en la educación formal se debe procurar un acercamiento a las artes escénicas de una manera significativa y satisfactoria, de otra manera se puede causar el efecto adverso.

El sistema está orientado a crear ciudadanos productivos y no seres felices, por tanto la presencia de las artes escénicas debe hacerse notar a través de las rendijas que nos deje ese sistema y provocar “la utilidad de lo inútil”. De tal forma que se pongan de manifiesto varios beneficios de su uso:

- Motor de aprendizaje de la educación tradicional.
- Valor educativo al cohesionar el grupo, formar en valores y competencias como el respeto, la autoestima, la expresividad y el dominio corporal.
- Gestión de bloqueos de aprendizaje y problemas de inserción.

Se dieron posibles respuestas a la pregunta central de las jornadas, ¿porqué no van los jóvenes al teatro?

- No tienen tiempo o lo dedican a otras cosas.
- Facilidades de acceso tanto por el transporte como en lo que se refiere a la economía.
- No lo tienen situado entre sus opciones de ocio.
- Asocian al teatro como algo aburrido y como acción formativa ya que no está bien promocionado.
- Están cansados de que cuando se haga teatro para jóvenes siempre nos fijemos en la parte más oscura de la juventud.
- Identificación con los procesos cinematográficos y no teatrales.
- Hay que aprovechar la inquietud creativa o artística que se produce en la adolescencia.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

- Hay que dejarlos andar solos.
- El teatro no es una práctica dominante en su grupo de amigos.
- Necesitan la interacción.
- Los lugares donde se realiza el teatro son demasiado serios y formales.

Algunas frases de lo que sienten al practicar teatro:

“El arte tiene razón de ser cuando se comparte a estos niveles y los profesionales estamos tan metidos en el día a día que nos olvidamos de esto.”

“Me atrae el teatro porque me permite ser alguien que no soy y meterme en el cuerpo de otro.”

“Para mí un autor de teatro es un creador de vidas nuevas.”

“Para mí el teatro es ser otro pero con tu mismo cuerpo.”

“Los jóvenes no son un `ente raro´ sino que hay que tratarlos como espectadores que saben lo que quieren ver.”

En los talleres realizados se pretendió:

- ✓ Dar estrategias para la expresión corporal y la transmisión de las inquietudes mediante el movimiento.
- ✓ Vencer la timidez y entender el escenario como un espacio de libertad, incluso de locura.
- ✓ Conocerse a ellos mismos y a los demás con mayor profundidad.
- ✓ Explorar quienes son, qué tienen en común y qué les hace diferentes.
- ✓ Proporcionar estrategias acerca de problemas como la identidad de género o la integración para no convertirnos en opresores sin saberlo debido al miedo y protección que tenemos cuando nos enfrentamos a determinadas circunstancias.

Algunas conclusiones que se enviaron una vez finalizadas las jornadas:

-José Andrés Domínguez. IES Pino Montano:

"Me ha parecido una propuesta necesaria y el riesgo de la mezcla de intereses, edades y puntos de vista muy interesante, de manera que creo que se debería explotar como propuesta creativa para otras jornadas"

-Concha Villarrubia. Programa ABECEDARIA

:"...me quedo con la necesidad de incorporar a los y las jóvenes en los programas, no sólo como espectadores, habrá que buscar fórmulas compatibles y vivas. Me quedo con el trabajo que están realizando tantos colectivos, con la responsabilidad de atender los

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

barrios, pueblos, zonas... que están más necesitados, de seguir intentando que la cultura, las artes escénicas, en nuestro caso, lleguen a todos los rincones, de la mejor manera posible. Sigo pensando que si no educamos desde la primera infancia, incluyendo en el currículum escolar la práctica y disfrute del arte, no lograremos acercarlos al teatro, si no les damos voz nos abandonarán, es nuestra obligación como servicio público y habrá que seguir apostando por ello a pesar de la presión de los mercados. Darle el protagonismo a los y las jóvenes en talleres, escenario, mesas, coloquios, instalación-performance... fue de lo más acertado, si lo abrimos en un futuro a las experiencias de otras provincias crecerá mucho. Igual puede ser bienal y buscar más apoyos económicos, es una manera también de implicar a las instituciones y hacer un seguimiento de las políticas y avances en esta materia.

Eché de menos a muchos artistas y compañías profesionales sevillanas y andaluces, programadoras/es, gestores/as... la dinámica diaria a veces no puede atender estos reclamos, pero habría que hacer un esfuerzo por contar con ellos y ellas, fundamentales en el desarrollo del sector.”

APRECIACIONES A CERCA DE LA ASISTENCIA A LAS JORNADAS

En general el público asistente era de Sevilla y poblaciones de su alrededor como Dos Hermanas, La Rinconada, Mairena del Alcor, La Algaba, El Viso del Alcor, Santiponce, Alcalá de Guadaíra, El Priorato, La Puebla del Río, Morón de la Frontera o Tomares habiendo algún asistente de lugares algo más lejanos como Cartaya en Huelva, Málaga, Granada, Córdoba, Jerez de la Frontera o San Fernando en Cádiz; los asistentes más lejanos eran de Barcelona, Valencia, Valladolid o Guadalajara.

El total de asistencia fue de 183 personas, siendo el 25% de compañías, el 10% asociaciones implicadas con las artes escénicas, 16% de profesionales del sector, 18% de docentes y un tanto por ciento mayoritario de alumnado joven, un 31%.

ART - DTTÓ

II JORNADAS ARTES ESCÉNICAS x EDUCACIÓN

CRÉDITOS

Relatoría: **Sebastián Podadera Fernández. AAIICC**

Fotografías: **Mauri Buhigas**

Organización: **ICAS-TEATRO ALAMEDA**

Dirección: **Pepa Muriel. ESCENOTECA**

Secretaría: **Macarena Márquez**

Montaje: **Personal técnico del Teatro Alameda y Centro Cívico Las Sirenas. ICAS**

Comunicación: **TeknoService.**

En la web del **Teatro Alameda**, se puede acceder al programa de las Jornadas. El material audiovisual y galería de imágenes la pueden ver en el Facebook de las jornadas **Art-Dttó**.

ORGANIZA

Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla

NO SDO
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

PATROCINAN

TEKNO
SERVICE

Obra Social "la Caixa"

COLABORAN

ESCENOTECA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CULTURA

teVeo

TAMPÁ
Nueva Escuela

Arte de todos en cualquier parte