

**RELATORIA DE LAS XI JORNADAS
DE REFLEXION TE VEO**



**TEATRO ALAMEDA Y ESPACIO SANTA CLARA
DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2017**

INDICE

Introducción.

Jornada I. Lunes 25 de marzo.

Jornada II. Martes 26 de marzo.

Jornada III. Miércoles 27 de marzo.

Conclusión de las Jornadas.

Créditos

INTRODUCCIÓN

La Asociación de Compañías de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud, Te Veo organizó junto al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS unas Jornadas internacionales de reflexión, donde se puso en valor las Artes Escénicas, como herramienta puesta al servicio del arte, la cultura y la educación para la infancia y la adolescencia.

Y el programa se llevó a cabo a través de siete proyectos nacionales e internacionales, que han sido módelos de éxito.

Se realizaron en el Teatro Alameda de Sevilla y el Espacio Santa Clara, ambos pertenecientes al ICAS.

Estas Jornadas Internacionales contaron con la colaboración de:

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, INAEM, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

La Fundación SGAE.

La Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. UIMP.

Y la Obra Social La Caixa a través de su programa Caixa Escena.

JORNADA I. LUNES 27 DE MARZO



Eduardo Tamarit (AAIC), Valle Baro (UIMP), Pepa Muriel (TEVEO), Antonio Muñoz (Ayto Sevilla), Mario Coronilla (CaixaForum), Antonio Gonzalo (SGAE), 27 de marzo, 2017

INAUGURACIÓN

Las Jornadas se abrieron con la intervención de Antonio Muñoz (Delegado de Cultura del Ayto. de Sevilla) “Quiero trasladar mi felicitación y mi enhorabuena a todos los organizadores y participantes por estar en Sevilla, y por estar debatiendo sobre Artes Escénicas y Teatro en mi ciudad.

Hoy celebramos también el Día Mundial del Teatro en un barrio y en un teatro muy singular, que dedica mucha programación al teatro infantil en la ciudad.

Está demostrado que cuando un niño se acerca al teatro durante su niñez, será una persona más solidaria en el futuro, y por eso y para los duros momentos de crisis económica que tenemos creemos en la necesidad de generar nuevos públicos. Agradezco estas Jornadas por una sociedad mejor.

Estoy también encantado con que se hable de educación, diversidad sexual, de reducir la violencia doméstica a través de las Artes escénicas.....bienvenidos.

Le siguió:

Eduardo Tamarit (Director Agencia Andaluza de Instituciones Culturales)

“Desde el Día Mundial del Teatro y desde la Junta de Andalucía quiero acompañar a todos los profesionales de las Artes Escénicas que debaten ahora sobre teatro infantil y juvenil.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Somos conscientes de que la cultura y las Artes Escénicas son una herramienta con un potencial integral claro y que el bienestar de la infancia es prioritario por lo que hay que mimar y programar teatro infantil y juvenil.

Nosotros destinamos 1.300.000€ a ayudas para las Artes Escénicas de los que buena parte va para programación infantil y juvenil. Además contamos con programas dedicados a niños y jóvenes como Abecedaria, de los que estamos muy orgullosos. Finalmente participamos en ferias y festivales como Fetén, aunque sabemos que aún queda mucho por hacer.. Bienvenidos.

Antonio Gonzalo (Consejero territorial SGAE sector audiovisual)

“La SGAE apoya las iniciativas de todos los campos: el FeSt, el Encuentro de Mujeres Iberoamericanas del FIT de Cádiz, etc.

También apoyamos la 1ª edición de Jóvenes Autores con la Fundación Alalá porque creemos que el futuro está en los niños y los jóvenes y sentimos que debemos apoyarlo”.

Valle Baro (Coordinadora de la Univ. Internacional Menéndez Pelayo en Andalucía)

“Gracias a Pepa Muriel y a las demás instituciones por contar con nosotros. Recuerdo el día que Pepa vino a contarnos el Proyecto de las Jornadas Te Veo en Sevilla y con mucho entusiasmo nos pidió que colaborásemos en él.

Desde la Universidad Internacional Menéndez desarrollamos proyectos en dos bloques distintos, el académico y el cultural; en éste último colaboramos con el ICAS. Es muy interesante apoyar la creación de nuevos valores y a nuestros futuros estudiantes con iniciativas así”

Mario Coronilla (Caixa Forum Sevilla)

“Quisiera agradecer a TEVEO y al Teatro Alameda la organización de este evento.

Fundación bancaria La Caixa inició su labor hace 30 años acercándose a las escuelas con determinadas Artes escénicas.

En España no hay plan curricular que integre las A. Escénicas en la enseñanza, pero afortunadamente existen actividades extraescolares y módulos que realizan esa labor, y La Caixa tiene un programa que se llama Caixa Escena que aporta recursos gratuitos para los docentes de A. Escénicas; son recursos digitales o físicos como el Kit Comunica (maletín con material didáctico y pedagógico).

Desde la Obra Social La Caixa, se invierte también en Sevilla con la Caixa Forum en actividades de Artes Escénicas como sesiones, conferencias, etc.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Pepa Muriel, (Presidenta de la Asociación Te Veo)

“..Agradezco a todos los profesionales que hoy se encuentran aquí reunidos, los de dentro y los de fuera de Sevilla. Hemos querido poner en valor las Artes Escénicas con proyectos nacionales e internacionales de éxito que durante estos tres días vamos tener la ocasión de conocer y reflexionar sobre ellos.

Ojalá todo lo que hiciéramos por nuestros hijos e hijas, nuestros niños y jóvenes, traspasara a la sociedad ,a la enseñanza y lo que hagamos aunque sea poco, que sea significativo y nos sirva para seguir visualizando esta herramienta que tenemos entre manos. Que cunda.

Tenemos la gran suerte de que estas XI Jornadas coinciden con el Día Internacional del Teatro. Que mejor manera que celebrarlo con todos vosotros, trazando juntos nuevas rutas, nuevas cartografías escénicas para una sociedad en continuo cambio y movimiento.

Gracias también a todas A las autoridades y organismos que se han sumado a estas XI Jornadas de reflexión Te Veo y ya quiero dejar espacio al Teatro y pasar a presentar a D. Alfredo Mantovani.

CONFERENCIA INAUGURAL



Alfredo Mantovani, discurso de apertura. 27 de marzo de 2017

ALFREDO MANTOVANI...”LO QUE YO VEO”

“Las artes escénicas para la infancia y adolescencia, una necesidad educativa, cultural y social”

Decía Miguel de Unamuno...

Agranda la puerta padre porque no puedo pasar

La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar

Sino me agrandas la puerta...achícame por piedad

Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Emoción y gratitud son las palabras que se me ocurren dedicar a Pepa Muriel como magnífica organizadora de este evento que me permite hoy hablar a compañeros de aventuras en esta apertura de las jornadas de reflexión organizadas por la asociación Te Veo en el Día Mundial del Teatro.

Ante su invitación, la primera imagen que vino a mi memoria fue mi llegada a Madrid en enero de 1977, hace hoy 40 años...venía cargado de ilusiones y en la maleta un espectáculo para niños de carácter unipersonal. Se llamaba *Jugando con Alfredo*.

Lo estrené en un espacio ocupado, el maravilloso espacio de la *prospe* de Madrid, en la calle Mantuano...donde todo era posible. Qué tiempos aquellos en los que nos sentimos artífices de la incipiente democracia.

Durante algún tiempo, cuando me preguntaban a que me dedicaba, yo respondía: "juego con los niños". – "¡Ah Qué interesante! y ¿de qué vives?"- era la segunda pregunta. Pero eso era secundario cuando te sientes misionero y además eres feliz.

Si era feliz viendo como el Teatro María Guerrero se abría al teatro para niños con aquel fantástico grupo de los trabalenguas que hacia un teatro comprometido donde los niños al final de la ciudad tiene la cara sucia firmaban una carta al alcalde para que hubiera más árboles en Madrid o su obra el mariscalito del chileno Jorge Díaz o también viendo despuntar a Luis Matilla con su obra *Juguemos a las verdades...*

Yo continué fogueándome con niños españoles, animando fiestas de cumpleaños.. tenían razón: de algo había que vivir.

Así en el contacto semanal con niños, y la relación con mi hija de 4 años con quien escenificaba caperucita roja en el living del apartamento, me hicieron perfeccionar un lobo bueno que finalmente la perseguía por todas las habitaciones sin alcanzarla nunca.

Y así como lobo bueno, seguí experimentando desde el escenario pero también introduciéndome en los colegios tratando de enseñar a los docentes como dramatizar con niños.

Me apasioné en descubrir como entienden los chavales las prácticas artísticas y tratando que las escuelas se llenaran cotidianamente de teatro...

Confieso que no ha sido fácil: el sistema no estaba por la colaboración entre artistas y docentes..

Y durante bastante tiempo seguí haciendo teatro para niños hasta que un día apareció Hacienda queriendo inscribirme como profesional en un epígrafe que me colocaba junto al servicio domestico o tal vez junto al servicio de guardacostas no recuerdo bien cuál era el servicio.

Un amigo mío profesional de la danza estaba en peor situación porque lo anotaron como minero. Confieso que asustado no acepte la invitación del ministerio correspondiente.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Y el domingo pasado acabo de leer en un periódico con cierto estupor que el problema sigue y por primera vez, una subcomisión en el congreso trata desde hace apenas un mes de poner orden en una antigua reivindicación del mundo de la cultura, el estatuto del creador; la legislación española sigue obsoleta en ese sentido se da el caso de que un levantador de piedras vasco es un artista porque actúa frente a un público, pero si ese pedrusco lo ha modelado un escultor, ese no es artista, sino profesional liberal.

Así que señoras y señores del jurado puedo decir sin ningún pudor que en mi caso la reconversión industrial frustró a un gran actor de teatro para niños.

Cambié el rumbo y opte por la pedagogía, había que reciclarse y me recicle en un pedagogo artista...pero esta es otra historia.

Hoy quiero resaltar el empuje de estos 46 grupos humanos que no se amilanaron y decidieron hacerse empresas. Hoy conforman la Asociación Te Veo. Una asociación que nace en 1994 con una gran vocación de permanecer. Una asociación que además de hacer visible la propia tarea se preocupa por la problemática del sector con encuentros y jornadas de reflexión, con el fin de seguir avanzando.

Y gracias a su empuje, hoy estamos en este emblemático teatro como es la sala alameda, planteándonos la necesidad educativa, cultural y social de las artes escénicas para la infancia y la adolescencia.

Ya en la agenda para el desarrollo de la educación artística de la Unesco, en una reunión celebrada en Seúl en el 2010 se estableció que la educación artística podía aportar una contribución directa a la solución de los problemas sociales y culturales que afronta el mundo contemporáneo.

Sin lugar a dudas, los niños tienen derecho al juego y a su educación artística así como a disfrutar de un teatro específico para las distintas edades dentro de lo que podemos llamar "cultura infantil integral". Pero en España se está demasiado subordinado a los cambios políticos, a las sucesivas reformas educativas y a la falta de patrocinio de las artes en general.

Y siento que desde aquella época de comienzos de los 80 hemos dado importantes pasos...pero sobre todo gracias a la voluntad teatral, aunque también hay que decirlo, todavía no llegamos a la situación de Dinamarca, donde actualmente el 95% de las funciones los grupos las realizan en centros de enseñanza.

Veo en este sentido que uno de los obstáculos con los que nos hemos enfrentado es que la producción de los creadores no está influida por su público natural sino que está condicionada por aquellos intermediarios como son los padres, los maestros, los políticos y los gestores culturales. Es como si le pidieras a un carnívoro que nos diera las virtudes de ser vegetariano...

El desarrollo del teatro para niños siempre está afectado por los valores y actitudes de aquellos a quienes no van dirigidos los espectáculos, pero son los que toman las decisiones en lugar de aquellos a quienes si va dirigido el trabajo.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Como se deduce de la pagina web de Te Veo este teatro para niños que realizan las 46 empresas asociadas si tienen en cuenta las necesidades educativas de los chavales ya que casi todas ellas tienen elaboradas material pedagógico....no deja de ser una manera de asumirse como extensión de la escuela... Y esta es la ecuación perfecta: porque la escuela se dedica a la socialización del niño de hoy y el teatro viene a reforzar su creatividad y su imaginación dos aspectos que normalmente no se trabajan en las aulas.

La escuela se sigue empeñando en enseñar sin darse cuenta que un niño no aprende nada que no se haya preguntado antes. Mientras tanto el teatro para niños si que ayuda a preguntar y a preguntarse. Y ayuda también a que los niños conozcan el ancho mundo.

Decía el poeta Rabindranat Tagore: los niños tienen hambre por lo épico y la escuela les da crónicas de hechos y fechas.

De acuerdo que todavía la escuela no es un lugar propicio para el arte y que nos gustaría que sea participativa, crítica y creativa donde el aprendizaje además de la razón utilice la imaginación y la emoción. Y da mucha envidia.

Cuando vemos que Suiza acaba de incorporar a la constitución como obligatorios, la formación musical y el canto. Una lucha que comenzó en el 2006 a través de una iniciativa que llego a ser apoyada por un millón y medio de personas. No solo de bancos viven los suizos.

Respecto al ámbito cultural tal vez no sea utópico soñar con que en algún momento, la educación se entienda también como producción de cultura o producción de experiencias: es necesario defender la idea de que un profesor y sus alumnos producen conocimiento al mismo nivel que otros profesionales, como los escritores o los filósofos. En ese caso entiendo que los profesores y los teatreros podríamos estar un poco más cerca de lo que estamos actualmente.

Tradicionalmente se ha tomado al teatro como un bien cultural, la historia del arte dramático así lo confirma, incluso en España es una actividad que perteneció siempre al ámbito del ministerio de cultura.

No está mal que sigamos pensando que es un bien cultural pero debemos reconocer que también tiene mucho futuro como instrumento educativo.

Todos nosotros sabemos que el teatro y la educación, conforman un fantástico binomio que supongo nos dará pie para plantearnos algunas cuestiones sobre las que será interesante reflexionar y debatir en estas jornadas...

Las diferentes prácticas teatrales en centros educativos han venido demostrando que a través de ver teatro y realizar sus propias actividades dramáticas los niños y jóvenes pueden internarse en el mundo para explorarlo, conocerlo y transformarlo y esta investigación al mismo tiempo les ayuda a formar su personalidad.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Reforzar desde diferentes instancias el binomio "teatro y educación" significa que nos estaremos moviendo en el marco de la formación integral de la persona. De esto se trata, formar personas receptivas, sensibles, críticas y creativas, conocedoras de técnicas que le faciliten la expresión globalizada y una mejor comunicación con los demás.

Compañeros y compañeras...es probable que nuestro trabajo no sea valorado socialmente en su justa medida, nosotros sabemos que es importante pero también necesitamos ayudas: ayudas de los padres para que limiten el uso de las nuevas tecnologías a sus hijos y lleven a sus hijos al teatro.

Justamente la presidenta de Assitej Internacional en su mensaje de este año para el Día Mundial del Teatro para la infancia y la juventud celebrado el 20 de marzo dentro de su campaña *Lleva al niño al teatro*, dice que los niños no pueden ir solos al teatro y pide encarecidamente que los padres sean los encargados de llevarlos.

También necesitamos ayuda de los docentes...necesitamos maestros y maestras que sueñen con una escuela nueva, una escuela que escuche, que se emocione, que se sorprenda y cree criterios propios en el alumnado.

Decía Alejandro Casona: "es difícil hacer teatro para niños. Se trata de buscar su nivel sin agacharse".

La Asociación Te Veo ha demostrado en todos estos años que está haciendo una labor fructífera, sin agacharse, dignificando los productos que ofrecen las empresas integrantes para ampliar la cultura infantil.

Para terminar...lo que yo veo, y como aporte para ese documento que se pretende elaborar el último día es que para hacer crecer una juventud sana e integrada socialmente, es necesario potenciar una "cultura infantil", una cultura en la que los niños no sean meros consumidores sino auténticos protagonistas, una cultura entendida como la creación de espacios donde los adultos pongan los medios a su alcance y permitan que ellos se expresen recreando sus ilusiones y sus sueños.

Dentro de ese marco, el Teatro para niños es sin duda ese lugar privilegiado que siempre estará ayudando a la infancia y a la juventud a entender la vida y consolidar su propia identidad como individuos y como generación imbuida de auténticos valores humanos.

¡Que tengamos unas fructíferas Jornadas! ¡Viva el Teatro!

ESPECTACULO INAUGURAL



Compañía Atikus. "Maravillas en el país de las miserias", 27 de marzo de 2017

"MARAVILLAS EN EL PAÍS DE LAS MISERIAS" de la compañía navarra Atikus, con la que se inauguró las Jornadas de reflexión Te Veo y se celebró el Día Internacional del Teatro.

A continuación pudimos disfrutar del espectáculo "Maravillas en el país de las Miserias" de la compañía navarra Atikus, una obra que habla según nos contaron sus dos jovencísimos actores Ane Sagües y Jon Muñoz en el coloquio posterior que hubo tras la representación "del dolor, de la miseria y de la injusticia que provocan las guerras pero también de la esperanza por el porvenir; de la importancia del conocimiento y de la educación; de la fuerza de la imaginación y de la amistad para liberarse del miedo y de la soledad".

El público se interesó en el debate posterior por conocer el proceso de creación de la obra, las ganas y los objetivos que ellos, dos jóvenes actores se habían, marcado hasta llegar a esa creación.

JORNADA II. MARTES 28 DE MARZO

MAÑANA



Secretaría Jornadas. Teatro Alameda. Inscripción de asistentes. 28 de Marzo, 2017

Dieron comienzo las ponencias, una vez que los participantes se acreditaron en la oficina de las Jornadas, ubicadas en el Teatro Alameda, donde recogieron sus acreditaciones y el material bibliográfico de las mismas.

De la estimación inicial de asistencia de 70 personas, se ha llegado a 112 personas que vinieron de provincias como Alicante, Oviedo, Ávila, Bizkaia, Cádiz, Granada, Guadalajara, Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Segovia, Valencia y Valladolid, además de Sevilla. Así como de fuera del país: Marsella y Bolonia.

Las Jornadas han contado con la participación de numerosos perfiles profesionales: profesores de educación Primaria y Secundaria, compañías de teatro, narradores orales, asociaciones sin ánimo de lucro, trabajadores sociales de distintos municipios de Sevilla, ONGs, empresas de gestión cultural, universidades públicas y privadas y personal público que trabaja en distintas áreas relacionadas con la infancia y la cultura.

El porcentaje de participación, según actividad fue:

25% eran compañías de teatro

10% eran trabajadores sociales de ayuntamientos y asociaciones

17% eran profesionales de la educación.

43 % eran miembros de compañías Te Veo

05% eran responsables políticos y responsables de espacio culturales.

PONENCIA I. LAS ARTES ESCÉNICAS COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL.



Pepe Yáñez durante su intervención por la Fundación Alalá. 28 de Marzo, 2017

PEPE YÁÑEZ (COORDINADOR GENERAL FUNDACIÓN ALALÁ)

Lo presenta Ana Gallego, de la compañía Teloncillo de Valladolid y miembro de Te Veo.

¡Buenos días!

“Cuando nos pidieron hablar sobre Artes Escénicas como herramientas de transformación social, te preguntas si puedes hablar con todas las consecuencias para transmitir emociones y si tu organización transforma de verdad la sociedad.

Esta propuesta nos sirvió para cuestionármolo.

Es difícil aseverar que estás cambiando la sociedad pero vimos que al menos estábamos cambiando un poquito día a día, y llegamos a la conclusión de que el primer cambio empezaba por nosotros mismos, y era buena señal, una justificación para sentirnos con la autoridad moral de que podíamos dirigirnos hacia un mundo más justo.

Toda entidad necesita un leitmotiv para trabajar.

Fundación Alalá trabaja en las 3.000 viviendas de Sevilla y existe el tópic en la ciudad con respecto a ese barrio pero hay que ir más allá.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

“Alalá” en caló significa “alegría” y esa palabra fue nuestro leitmotiv para conseguir esa opción de igualdad de oportunidades. Trabajamos con un colectivo de niños y el niño es el espejo natural de alegría y de tristeza.

Alalá no asume la inclusión social como terapia: las personas en exclusión social no son enfermos, son personas que no han tenido las mismas oportunidades que nosotros; hay que dar estos datos porque aunque en el barrio no todos son iguales, la imagen de Polígono Sur es demoledora y es porque los datos son demoledores. Casi 50.000 vecinos y una zona como paradigma de degradación: las Vegas.

La droga y la drogodependencia deja problemas acuciantes, y los niños ven que la forma de ganar dinero rápido es por vías no recomendables. Además el empleo tiene tasas bajísimas en esta zona.

Nosotros no queremos quedarnos sólo en esos datos: nos negamos. También nos quedamos con la idea de que es un barrio que se ha integrado con la inmigración de otros países. Los niños se encajan de forma natural con estas etnias y las familias por tanto se integran también en comunicación.

Emilio Caracafé es un guitarrista afamado que empezó a atraer a una peña de Los Verdes, a los niños para enseñarles guitarra. Quiso darles otra oportunidad y no la fácil, ellos no merecían eso, lo tendrían difícil pero tenían los mismos derechos.

Los niños que se apuntaban a sus clases comenzaron a aumentar y él comenzó a llamar a muchas puertas, entre ellas, Fundación Conecta que se la abrió y le otorgó los primeros medios.

Crecieron las infraestructuras y consiguió que los niños tuvieran medios suficientes.

El Ayuntamiento de Sevilla también cedió el Centro Cívico El Esqueleto, y se va dotando de material tipo guitarras, ropa de baile, etc, se van abriendo nuevas aulas y en definitiva el centro crece.

Todo relacionado con el flamenco, que es el hilo conductor y el primer lenguaje que hablan los niños de Polígono Sur, incluso los extranjeros...expresan todas sus inquietudes a través del flamenco.

Nos preguntamos si queríamos esa escuela de Arte en el Polígono Sur. Sabemos que el mundo de las Artes Escénicas es un espacio de expresión y desarrollo personal, encuentro de participación social, trabajo que permite trascender barreras...El arte puede dar ocupación y empleo frente a la ruptura, puede dar comunicación y pertenencia frente al aislamiento social, puede dar un espacio de participación, una herramienta de transformación, sensibilidad y denuncia y una alternativa frente a la pérdida de derechos, y puede dar un desarrollo de capacidades y una recuperación de la autoestima.

Además del arte tenemos que aportar educación y empleo. Ahora hay 98 niños de entre 6 y 16 años y añadimos disciplinas artísticas cada vez.

Los niños se lo pasan fenomenal.

Las clases son cante, baile, percusión, guitarra y teatro, y están impartidas por profesionales que tienen previo trato con niños o con el colectivo al que nos estamos dirigiendo. Han aprendido en el barrio y lo conocen.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Promocionamos la interacción cultural y allí hay un entorno propicio porque convergen distintas etnias. La Fundación incorpora la igualdad: cuando los niños juegan y se tratan no existen tantas diferencias y prejuicios como cuando se trata de adultos.

A los niños les interesan otras corrientes artísticas como el hip-hop, performances, etc...y así ampliamos el espacio de difusión.

Otra cuestión que afecta a los niños es esa vía del tren como frontera. Hay niños que no han salido nunca del barrio y sus entornos son cerrados; Sevilla es lo que hay al otro lado de esa vía, y en la Fundación sacamos a esos niños y los llevamos a otros festivales y encuentros, a espectáculos, a que alternen con otros niños y niñas y con otras manifestaciones artísticas. Así potenciamos la igualdad de oportunidades entre los niños.

La recompensa, el resultado es maravilloso porque se integran, opinan y contribuyen a la creación.

La educación artística tiene impacto en los niños sobre:

- Desarrollo de habilidades
- Incremento de la autoestima
- Patrones adecuados de conducta
- Comportamiento social adecuado
- Ajuste psicológico de la persona y la familia
- Convivencia social
- Ajuste en normas de comportamiento

El Arte incide directamente en la capacidad imaginativa, en la capacidad de recrear la realidad, en la abstracción y generalización de los problemas, el pensamiento, en la memoria, en el lenguaje y en la creatividad.

La convivencia social facilita el desarrollo de:

- El sentimiento de colectividad
- El esfuerzo y el trabajo en grupo
- La tolerancia a la frustración
- El sentido de pertenencia y de responsabilidad a un grupo
- La capacidad de esperar el turno y de seguir instrucciones

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

- El sentido de la confianza, la seguridad
- La canalización de la expresión de las emociones

Contamos con la colaboración de distintos organismos como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, el centro Cívico “EL Esqueleto”, etc.

Otros programas que llevamos a cabo son:

1. Servicio de apoyo psicológico.
2. Clases de Cocina solidaria: dirigido a padres y madres. Se llevan a casa lo elaborado durante la clase.
3. Apoyo a la Edición.
4. Ayudas a las familias: con el carro de la compra, el pago de deudas, la entrega de ropa, etc.
5. La Escuela del Deporte: hay acuerdos de colaboración con el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Los niños acuden a los entrenamientos y así salen de su entorno.
6. Refuerzo escolar: seguimiento quincenal para ver nuestros resultados. Hay una veintena de niños en la actualidad y lo consideramos un éxito. La Fundación Cajasol y la Fundación Balía están ayudando en esto, colaborando económicamente.

Los niños que entraron en la Fundación Alalá llegan a la adolescencia y hay que buscarles salida, así que tenemos convenios con la Universidad Pablo de Olavide para los niños y niñas que quieren continuar sus estudios. También en el Cine-forum y en la Universidad de Loyola en las que hay becas Loyola-Alalá. Hay una chica que cursa estudios ahí. Este año habrá 3 becas para seguir con el itinerario educacional.

Existe una Escuela de Empleo, en convenio con la Fundación Adecco para padres y madres, que crea oportunidades de trabajo para dignificar a las familias.

DESPEDIDA / DEBATE POSTERIOR

Omar Meza: Me hago preguntas... ¿cuál es el objetivo? Te cuestionas si dotas de herramientas, si los niños usan eso correctamente o acaban peor: con coches de lujo y con actitud de pequeños dictadores...

Pepe Yañez: En Alalá sólo queremos dotar de las mismas igualdades a los niños y existen maldades si, pero sí hay herramientas que objetivamente sirven.

Omar: en general todo niño está muy excluido de las Artes Escénicas y es muy triste, y hay que luchar desde las Instituciones para que los niños tengan arte en las escuelas. Esto debe cambiar y esa es la pelea general, pero ya caerá por su propio peso.

X: Soy Educador social de la Univ. Pablo de Olavide y lo 1º es que querría reivindicar el nombre de Polígono Sur en lugar de 3.000 Viviendas. Realmente no se parece el barrio ahora a lo que era hace 10 o 12 años. Se ha trabajado mucho y hay mucho respeto y contención. Intentar recibir algo y quieren tener ayuda pero realmente nunca han pedido ser ayudados.

El arte unido a la educación ha logrado maravillas en los 68.000 habitantes de Polígono Sur...bravo por la Fundación.

Pepe Yañez: hay muchos clanes gitanos enfrentados desde siempre pero la Fundación Alalá ha logrado que los niños de distintos clanes interactúen hoy en sus aulas. Trabajar con niños es la única forma de llegar a los padres. Arreglar el mundo es un concepto que igual queda algo grande pero si pensamos en arreglar algo cada día se consigue bastante.

PONENCIA II. UN CALEIDOSCOPIO DE ENCUENTROS Y DIÁLOGOS CON LA CULTURA GITANA.



Laurence Janner, directora del teatro Badaboum en Marsella. 28 de Marzo, 2017.

LAURENCE JANNER (cofundadora del Festival Latcho Divano y directora de Badaboum Théâtre, en Marsella, Francia.)

La presenta Carmen Gallo, de la compañía Factoría Norte de Gijón y miembro de Te Veo.

Después de una breve pausa, se reanudó la mañana. La segunda ponencia estuvo a cargo de Laurence Janner, que gestiona en Marsella un proyecto escénico y educativo en la ciudad.

Su ponencia fue traducida simultáneamente del francés al español por Francis Merino, con una dinámica y puesta en escena que atrapó a los asistentes.

Laurence. “Un proyecto cultural emblemático de Marsella gestionado por la compañía Badaboum que produce sus propios espectáculos destinados al público infantil. El teatro Badaboum es un espacio de exhibición abierto a la ciudad y que a su vez es escuela de teatro, circo y danza.

Los encuentros en el seno del teatro son siempre interesantes a nivel padres, a nivel profesional, etc. Los profesionales de Badaboum Teatro reciben ayuda del Estado y así comen y se alimentan intelectualmente.

El Badaboum se sitúa en el viejo puerto de Marsella. Los barrios lejos del pueblo son barrios donde los niños viven alejados...lo quisimos situar en el centro. Cuando los niños de la periferia bajan al centro es como si fuesen a otra ciudad.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

El Centro conoció un público muy importante; hay varias líneas: una línea de público joven, muy joven...además hay cursos y talleres como intercambio. Hacemos intercambios con padres y profesores y esto es importante porque los profesores hicieron esta petición: nosotros somos un filtro y la Escuela de Espectadores es una escuela de encuentro de artistas, no es una consumición de espectáculos al uso. Se abordan también los oficios y aceptamos que vengan niños y ellos expongan sus opiniones.

El 4% de la población va al teatro por lo que si en esa Escuela se les invita pues mucho mejor. Allí hay talleres también: los padres no suelen tener mucha práctica de teatro y éstos van dirigidos a ellos. En cuanto a los niños, buscamos poder formar futuros actores/actrices o artistas, pero a nivel básico buscamos poder mover sensibilidades.

Los niños comienzan en una sala a primeros de curso y van cambiando de aula por lo que van girando por todo el espectro de las Artes. Todo este proceso permite mostrar la fragilidad de un proyecto, de los adultos que lo hacen posible y eso favorece los intercambios.

Hemos abierto el Badaboum Café para los padres, que mientras esperan a que sus hijos salgan de clase, ellos pueden tener su tiempo con pedagogos e información.

Y salimos también al exterior.

Pudimos animar un taller y salimos a hacer un curso de 8 días a otra escuela.

Hay una comunidad gitana, pero está abierto a niños y adolescentes de todas las etnias. Quisimos tratar los temas "tabú"; había gitanos, argelinos refugiados y no conocen sus raíces. Desconocíamos esa realidad y la fuimos conociendo a medida que avanzaba el proyecto. Era una clase complicada pero quisimos que fuera así para romper tabúes. Abordamos muchos juegos para romper ideas preconcebidas sobre el otro: ojos tapados, refuerzo del tacto, etc.

Y les preguntábamos que qué harían si fueran héroes...todos nos sorprendieron por sus humanidad, ya que eran tratados como "salvajes".

Llevé este documento a muchos países y todos veían que esos pequeños marroquíes, perdidos en una cultura, confundían la bandera francesa con la marroquí...

Yo intento en mi trabajo abrir el intercambio lo más que puedo, porque forma parte de mi esencia. Viví en Rumania mucho antes de su apertura a Europa; conocí a una profesora que se casó con un músico gitano, y pusimos en común los conocimientos que teníamos: ¿somos tan diferentes?

Así construimos este Festival Latcho Divano. Luego hicimos un 2º festival en Marruecos. No conocía suficientemente Marruecos y ese tema me conmovió: promoví la unión entre varios países.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Todos los jóvenes con los que trabajábamos tenía realidades diferentes pero lo importante era unir, y me puse a trabajar por los lazos con Marruecos, el teatro hacia el público joven.

Yo trabajo con la tradición oral, con cuentos y me he especializado en esta tradición. He fusionado códigos de representación francesa y marroquí y el resultado es muy jugoso: trabajo de intercambio. Se evoluciona y se avanza.

Había una niña que no hablaba...trabajamos varias formas lúdicas dejando la palabra a un lado y la llevamos fuera de talleres a ver espectáculos como intercambio cultural y así llegó el habla.

Quiero ver el aspecto del espectáculo dirigido a jóvenes, niños, pero hay que tener sensibilidad en ciertos temas y ver si el propio niño se los cuestiona. Hay capas de discurso distintas y hay que ser capaces de abordando cuestiones universales, llegar a distintas culturas: ver que los padres y los hijos se emocionan con lo mismo es muy gratificante.

El trabajo sobre cuentos es muy importante porque se modifican los códigos sociales y morales. La musicalidad es importante también por el ritmo que se le pueda dar a los espectáculos.

Hay un trabajo con pedagogos y psicólogos con un tema de maltrato que se hablaba con profesores y padres; luego íbamos con nuestro espectáculo y los niños que habían visto esa experiencia aprendían que la palabra no era “tabú” debido a que lo veían escenificado.

El público más frágil tiene necesidad de todas nuestras herramientas escénicas. Abrimos muchas puertas de relación con los padres que les ayuden con sus hijos. El público tiene siempre un intercambio porque no reacciona igual y se ve cómo reacciona el otro.

DESPEDIDA / DEBATE POSTERIOR

Asistente: “¿la reacción que ha visto ha sido similar en su Escuela o distinta por ser de otros países?”

Laurence: “No he trabajado directamente con esos países pero se que eran intercambios difíciles porque se reúnen realidades demasiado diferentes.”

Asistente: “Me gustaría que ahondases en esa relación que existe entre el público adolescente/niños el adulto que les acompaña y el profesor...un triángulo!”

Laurence: “Un profesor que lleva niños al teatro es para descubrir la sensibilidad de cada cual: los niños hacen preguntas que te harías tú para intentar solucionar. Lancé formación para profesores y responsables de centros sociales. Cuando los padres inscriben a los niños en estos talleres hay diversos motivos: muchos les llevan para que se diviertan y si no lo hacen se sorprenden. A veces sorprende la reacción de los niños como público: eso es lo importante, ver lo diferente donde uno no tiene conocimientos. Fuimos a actuar a

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Asilah y había algunos que en la sala a los niños los animaba a jalear y a gritar...a mí me resultaba extraño pero me surgió el interés por manejar aquello que ni conocía. Eso es lo interesante.

Irrumpir en una realidad distinta y empezar a entrar con códigos de representación ajenos es complicado y te empiezan a resultar raros a ti mismo. Es muy interesante esta experiencia y muy constructiva.

Asistente: “¿Prima lo lúdico o lo pedagógico?”

Laurence: “Antes de prepararlo no me planteo si será más o menos lúdico. Luego busco un cuento que pueda ser común a varios países como Marruecos, Italia, Francia...por ejemplo, uno de una heroína que tenía una lucha de valores...”

Cómo contarla la historia y a veces resultaba más lúdico y otras más serio. Gracias también a los músicos a los que pedía que cantaran.”

Pepa Muriel: “Al hablar de esa herramienta... ¿era teatro? ¿Artes Escénicas? Yo he actuado en Marruecos y creo que no tiene tradición teatral. Más narración oral, y observó que los niños como público eran distintos, más activos, se subían al escenario y aquí están más cuadrículados y encasillados, e interactúan menos”.

Laurence: “Por eso decía que he relocalizado mi origen argelino, mi abuela de origen español, mi marido italiano...eso me da ganas de abrirme al otro. Todas las respuestas que he dado respondían a mis propias preguntas, hay una relación con el tiempo totalmente distinta a nuestra concepción... ¿cómo somos tan distintos? Necesitamos intercambios, por eso abro el Badaboum y hago lo que hago. Es una respuesta a mis propios planteamientos personales.

Los talleres que hacemos en colegios de Marsella son siempre una aventura: no sabemos dónde y cómo acabaremos cuando trabajamos con personas. Hay un tema de financiación: encontrar los medios para trabajar con ellos. Hay que llevar paz social y con ello tenemos pequeños fondos. Hay que buscar niños fuera de la escuela, en horario extraescolar...había mucha relación con los profesores que insistían en estar en todos los momentos de trabajo, pero nos costó alcanzar a los padres...

Quisimos hacer una sesión de fotos de familia, que luego fue expuesta con muchos “colores” distintos.”

Asistente: “¿El teatro está dentro del sistema educativo o como actividades extraescolares?”

Laurence: “Hace 25 años nadie se ocupaba de esto peor desde hace 5 o 6 ha cobrado relevancia y los grandes creadores se interesan por este nuevo público. Ahora la pedagogía está presente pero aún no tenemos la figura del pedagogo artista. Se peca mucho de reforzar el teatro como herramienta pedagógica en exceso y se olvida el arte, y se convierte en otra asignatura más que les aburre.”

JORNADA II. MARTES 28 DE MARZO

TARDE

PONENCIA III. EL VALOR DE LA DIFERENCIA. LA EXPERIENCIA DEL TEATRO ARCOBALENO



Daniele del Pozzo, director del Teatro Arcobaleno de Bolonia. 28 de Marzo, 2017.

DANIELE DEL POZZO (DIRECCIÓN ARTÍSTICA TEATRO ARCOBALENO Y FESTIVAL GENDERBENDER, BOLONIA, ITALIA)

Lo presenta Omar Meza de la compañía Date Danza de Granada y miembro de Te Veo.

Daniele: "Teatro Arcobaleno es un proyecto cultural que trabaja en compartir experiencias de teatro y danza para niños desde los 4 hasta los 18 años. También hacemos Encuentros de identidad de género que damos para los profesores. Otorga créditos para la Universidad de Bolonia.

El proyecto Genderbender es un proyecto para hablar abiertamente de identidad de género y orientación sexual y se inclina hacia una sociedad más abierta. Nosotros no teníamos competencias para abordar estos temas pero en Genderbender los hemos abordado: es posible abordar la orientación sexual y la identidad de género desde el lenguaje teatral y la danza.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Con algunos de estos operadores creamos un proyecto separado de Genderbender; solos no llegaríamos pero con otras instituciones llegaríamos lejos.

El Ayuntamiento de Bolonia concede un espacio público a una asociación de gays y lesbianas y ha generado polémica pero el centro de servicios culturales. Otras instituciones son: ERT (Teatro Público de Emilia Romana), Ater (Circuito Teatral Regional), Teatro Laura Betti, Teatro dell'Argine, CSGE, etc.

Juntos hemos creado el proyecto que en la 1ª edición fue como prueba. La 2ª edición ha crecido y los socios se han mantenido y se han hecho sólidos compartiendo recursos y experiencias. La 3ª ya se hace grande con 17 shows, 5 lecturas dramáticas para profesores, 5 meetings/encuentros, 1 beca, etc.

En tres años todavía tienes fresca pero hemos conseguido llegar a 8.000 niños, 150 profesores enseñados, 30 alumnos becados, 500 educadores sociales...

¿Quién sostiene esto económicamente? La región Emilia Romana, la Fundación del Monte y la Escuela Francesa o Embajada de Francia, entre otros. Y con el patronazgo de la Región Emilia Romana, el Ayuntamiento de dicha región, el Ayuntamiento de Casaleccio y la ciudad de Bolonia.

Los objetivos como institución son hacer que las diferencias de género sean un beneficio, una riqueza en vez de un lastre. Nuestro objetivo es promocionar diferencias y contrastar estereotipos negativos que llegan rápido a los niños: estos juzgan rápido porque es parte del equipamiento cultural heredado.

Trabajar con niños es trabajar con los padres. Ellos no eligen ir al teatro: los llevan los padres; si se tratan estos temas es porque sus padres tienen teorías al respecto. También hay que dar herramientas artísticas y culturales a los niños.

Los espectáculos seleccionados deben seleccionarse siguiendo un criterio estético alto porque a través de una belleza artística se mueven o surgen las emociones; para nosotros, las diferencias son una riqueza y con ello tratamos de crear una sociedad libre de prejuicios.

Prestamos atención a la gente que ve los espectáculos: la edad de los espectadores. Proponemos ejemplos positivos de coexistencia civil de forma cívica. Se promueve la interculturalidad y la alternancia de generaciones. Educamos a las generaciones pequeñas en lenguajes artísticos. Y se mezclan las generaciones porque van dirigidos a los niños pero también a los adultos que les acompañan. Hay muchos artistas invitados, entre ellos Omar Mesa.

Ponen en escena la Bella Durmiente, que en su escena del beso sustituye a príncipe por princesa...dentro del teatro los niños siguen percibiendo la historia de amor pero fuera había protestas de grupos extremos antigays...

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

El tema es serio. El espectáculo habla de la posibilidad de que la protagonista elija ella misma su destino, siempre protegida por sus padres: ella elige su momento para ser adulta.

Hay quien decía que era un espectáculo inmoral por el beso de 2 mujeres, pero dentro del Festival hay otro espectáculo de mayor duda moral, también enmarcado dentro de un festival para la infancia.

Teatro Arcobaleno señala y recalca estas diferencias. Negar esto que está en la vida es negar la realidad.

Joseph Kids tiene espectáculos interesantes. La calidad artística está en el uso de las tecnologías y los niños participan mucho.

Fa'afantine es un espectáculo de Scarpinato que ha ganado premios. Es un niño protagonista que adopta diversas personalidades y sexos: niño o niña, y como los padres adoptan una actitud de aceptación.

En algunas ciudades intervienen asociaciones de padres y activistas en contra para impedir que estos espectáculos vayan a escuelas. Hay quien no la ha visto y alerta para que no se vea: hay mucha censura.

Somos muy prudentes...¿por qué? Porque es difícil afrontar problema de este tipo por profesionales: hay miedos de padres, dudas de profesores y educadores, etc.

Dura Crosta crea una historia de 2 frailes que hacen un pan del que sale un niño tipo "pinocho": Gepetto y Gepetto, pareja gay a los que les nace un hijo...resalta nuestras dudas...como lo que hoy creemos no será así mañana.

L'arte della Mezogna...narra un chico su homosexualidad...¿es autobiográfico? No, pero nos estamos acercando a la pregunta...¿pero tu eres gay?": el actor dice "¡no, pero me alegro de que lo hayas pensado!". El actor narra que sintió lo mismo besando a un chico que a una chica, porque el sentimiento es el mismo.

Phía Menard, tiene un recorrido especial: era un hombre y es transexual, ahora mujer. Con plásticos crea una especie de muñecos con bolsas de plástico que hace bailar a modo de marionetas, y construye y destruye al momento. Si profesores, padres, ven a un transexual crear belleza y no problemas es una experiencia interesante.

Teresa Bruno es clown (figura históricamente masculina), le encanta el flamenco y al principio los niños la llaman "el payaso" pero al ponerse el vestido de flamenca, pasa de hombre a mujer...puede ser mayor, joven, hombre, mujer, etc.

Omar hizo un trabajo personal, autobiográfico: mostraba la infancia en los años 80 en México: un niño quiere ser bailarín y entra en conflicto con sus padres que le ven raro porque el chico no se dedica a otras cosas.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Tel Quel son 2 intérpretes masculinos y 2 femeninos. Muestran las distintas relaciones que pueden llegar a darse entre los jóvenes...lo interesante es que los protagonistas aparecen en bragas, calzoncillos y sujetador: se desnudan ante el público.

Y hasta aquí nuestro proyecto.

DESPEDIDA/ DEBATE POSTERIOR

Asistente: “Una iniciativa interesante...hasta qué punto las iniciativas se quedan más bien en refugio de los discriminados o influyen en estas corrientes más conservadoras.

Arcobaleno y este tipo de experiencias son necesarias, porque manifiestan una resistencia y un objeto de debate. Al existir debate existe el problema y requiere tratamiento. A veces los padres se fían y mandan al niño a ver teatro...es un plantar semillas.”

Asistente: “la selección de espectáculos... ¿cómo va?”

Daniele: “Con 10.000€ no podemos hacer producciones propias, elegimos producciones que están hechas ya y la verdad es que hay muchas ya que el tema suscita interés. Pagamos caché a las compañías.”

Rosario Lara: “Esas diferencias nos enriquecen y haciendo espectáculos sobre la transexualidad nos damos cuenta de que los sentimientos son los mismos. Tus iniciativas son muy interesantes porque ayudan al artista a transmitir historias.”

Asistente:” No creo que los niños sean críticos inicialmente si no existe en su casa ese mensaje castrador...”

Daniele: “Nosotros estamos en una ambiente privilegiado, con unos instrumentos y estilo de vida que hacen que demos mucho por hecho. Tratamos con gays y lesbianas y nos resulta natural pero no es así en todos los sitios ni ámbitos y este proyecto nace en esa “incubadora protegida” pero no resta valor al proyecto.

Uno debe tratar de empezar un diálogo con alguien que habla otro idioma...absorbes cosas por cercanía y en las Artes Escénicas ocurre lo mismo”

Asistente: “¿El efecto dominó? En España es difícil programar si el espectador es más reflexivo... ¿allí también?”

Daniele: “¿Cómo es posible hablar de estos temas con este proyecto? El teatro es como si se suicidara...Es un riesgo compartido.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

No es una casualidad que Arcobaleno naciese en Bolonia con una política de centro-izquierda. El ayto. de Bolonia aún muestra resistencias y no nos da dinero alguno aún.

Incluso en un entorno favorable hay que trabajar; aún hay manifestaciones contrarias y gana la censura. El arte a veces no es suficiente.”

Asistente: “Enhorabuena por el tema que abordas. Una chica tiene una obra que trata el tema del género pero le resulta difícil venderlo...¿tenéis material que dais a profesores para trabajar en clase?”

Daniele: “Somos o valientes o locos...damos por hecho muchas cosas. ¿Por qué ofrecemos instrumentos a los profesores? Porque los profesores son los que tienen que dar respuestas y eso significa asumir la responsabilidad de elegir esas palabras. No se tiene ganas de hablar con los padres porque a veces sobreprotegen demasiado a sus hijos.

Damos instrumentos a los profesores pero fuera de la escuela y del horario escolar y aunque no está reconocido como crédito es una buena herramienta.

Por supuesto, con esos instrumentos aspiramos a entrar en las escuelas pero está lejos.”

Aistente: “Habéis evaluado el impacto de las anteriores ediciones en padres, niños, educadores, y si hay notas positivas en todo esto...”

Daniele: “Tenemos necesidad de medir la acción pero no tenemos aún los medios. Incluso con la Universidad no llegamos a medir el impacto. Tenemos posibilidad de registrar sensaciones de los padres porque llegan e-mails, pero no es algo científico. Nos gustaría tener esos instrumentos pero no dispongo de datos.

Las Artes Escénicas son la visibilidad de cualquier tema y la identidad de género es uno más, o la orientación sexual.”

PONENCIA IV. EDUCANDO CON MAGIA: EL ILUSIONISMO COMO RECURSO DIDACTICO



Xuxo Ruiz durante su ponencia práctica y mágica. 28 de marzo, 2017

XUXO RUIZ MAESTRO Y MAGO, SEVILLA.

Lo presenta Diego Sánchez de la compañía La Gotera de la Azotea de Jerez y miembro de Te Veo.

La segunda ponencia de la tarde del martes estuvo a cargo de Xuxo Ruiz, profesor de educación primaria y mago. Comenzó su intervención explicando cómo su compromiso como educador le hizo emprender una búsqueda hacia la motivación de sus alumnos.

Y que esta motivación, la encontró en su segunda pasión: la magia.

Habló, de la importancia que tienen los maestros en el futuro de los niños.

“Yo uno 2 pasiones: magia y educación.

Lo más importante en un colegio son los niños y a veces se aburren; hay abundancia de tecnologías que hacen que no tengan interés en aprender. Hay que buscar motivación continua...

Y encontré la magia.

Maestro vs Mago.

El maestro sale al escenario y busca captar la atención de su público y transmite su arte y sus contenidos.

¿Para qué usar la magia? Para motivar, para desarrollar la creatividad, para introducir temas, para estimular el aprendizaje, para el pensamiento matemático, para hacer chantaje mágico, para controlar conductas, para el desarrollo oral y escrito, para desarrollar la autonomía, para la explicación de contenidos, para mediar en conflictos, como descanso entre actividades...

También trabaja los valores.

Estos trucos de magia los hago con los chavales y a los padres les da pistas.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Para ser un mago hay 3 reglas:

1ª regla: no contar el secreto,

2ª regla: no decir antes lo que va a suceder

3ª regla: no repetir el juego más de 2 veces.

Un truco no es magia. La magia está dotada de ilusión, de arte y cautiva la atención.

Para el control de conducta: los niños quieren acción o no según las consecuencias que pueda tener. “qué quiero conseguir” y premiarlo con magia.

Magia con cuentos y cuentos con magia: el cuento de los pajaritos con clip.

Xuxo hizo una ponencia casi en su 80% práctica. Desde su inicio, nos puso a todas y todos a hacer “magia”.

Invitó a varios participantes a las Jornadas, a subir al estrado y con ello, estuvo realizando varios trucos- ejercicios de magia. Como el Cuento de pajarito con clip que motivó a todos los participantes.

¿Niños magos? ¿Para qué? Pues para desarrollar las habilidades comunicativas. Es importante que hablen en público y hablen bien.

Hay 5 puntos mágicos, desde donde se lanzan hilos invisibles hacia nuestro receptor:

La mirada (ojos),

La voz.

Las manos (gestos).

El cuerpo.

Y los pies (90º)

Gracias a la magia mejoramos la práctica educativa.

Tu clase ya no será la misma después del primer truco de magia.”

Xuxo, presentó también, su libro “Educando con magia”, editado por Narcea, donde plantea un método útil no sólo para motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas, sino para explicar, mediar en conflictos, modificar conductas, aumentar la autoestima, etc.

A continuación Xuxo, para continuar con el enfoque práctico de las Jornadas, presentó a la siguiente ponente, Carlo Muñoz, a través de “un truco de magia”, la hizo aparecer en el escenario, jugando con los significados del colectivo al que Carol representaba: Pedagogías Invisibles.

PONENCIA V. ¿QUIEN DIJO PONENCIA?



CAROL MUÑOZ. Colectivo Pedagogías Invisibles. Madrid. 28 de Marzo, 2017.

CAROL MUÑOZ. Colectivo Pedagogías Invisibles. Madrid.

La presenta Jacinto Gómez de la compañía Rayuela de Valladolid y miembro de Te Veo.

Carol Muñoz: “Las pedagogías invisibles nacen en Bellas Artes como proceso de investigación y acaban siendo colectivo que trabaja uniendo Arte y Educación.

Transformar la realidad con experiencias.

Son microdiscursos. Es como un rizoma, un bosque donde todos estamos ahí, aprendiendo.

1. PODER. El cuerpo es una figura de poder en el espacio y el más importante es Carol.
2. EXPERIENCIA. Como activamos esta ponencia sin ella (sin Carol). (Practica sobre el escenario): Hacemos una escultura humana de 1 minuto sobre el escenario
3. HABITAR. Transformar la realidad con experiencias. Reglas del juego entre cuerpo y experiencias.(Practica sobre el escenario): Un grupo de asistentes cuentan alguna experiencia de su infancia en relación a su cuerpo

El juego está basado en el aprendizaje. Diversidad y visibilidad de cuerpos incluso razas y disfunciones. Hay que incluir referentes.

No solo es lo que transmitimos, sino la arquitectura de la transmisión. No solo aprendemos con la cabeza, también con el cuerpo.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

La educación Expandida.

La emoción en el cuerpo.

Otros espacios que llevan a mover tu cuerpo de forma distinta.

La información es un rumor que si pasa al músculo se transforma en información.

¿Qué es el cuerpo en el espacio para la educación?

De ahí Pedagogías Invisibles.

Somos todos productores de conocimiento. El aprendizaje es triangular e inesperado y usamos la experiencia como un proceso colaborativo.

El Arte como herramienta.

El grupo nace desde la investigación en Bellas Artes y casi todos sus miembros tienen la tesis doctoral. La Artes Plásticas son transversales.

La Artes Escénicas son una herramienta para el disfrute, la mejora y el aprendizaje pero el cambio de paradigma es como la clase invertida: otra metodología para conseguir los mismos objetivos: hacer disrupción.

El pedagogo no es un artista y el artista tampoco pedagogo... ¿hay que buscar fusión? ¿Complementar uno con otro? ¿Somos medias mitades?

La desobediencia es romper normas y cambiar métodos.

Lleva a cabo varias acciones con los participantes a partir de preguntas que se plantean proyectadas en una pantalla, para posteriormente reflexionar sobre el resultado de las acciones llevadas a cabo.

.-Quien lleve vaqueros, que suba al ESCENARIO.

#Reto 1

Hacer una escultura humana que represente cómo se siente el cuerpo en el aula.

.-Quien lleve gafas, que suba al ESCENARIO.

#Reto 2

Contar una anécdota del cuerpo y la educación.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo



CONCLUSIONES / HASHTAG DE LA JORNADA II. MARTES 28 DE MARZO

Finalizada la última exposición de Pedagogías Invisibles, y para cerrar el día de ponencias, Pepa Muriel, coordinadora de las Jornadas, propone hacerlo siguiendo la dinámica disruptiva de la que venimos con Carol Muñoz y pide a los asistentes redactar las conclusiones, pero desde la experiencia sensorial:

Se oscurece la iluminación del teatro.

Pepa Muriel: "Me voy a descalzar, para que mis zapatos no anticipen mi llegada hasta vosotros. Os pido que cerréis los ojos, os dejéis caer sobre vuestros asientos y visualicéis qué momentos se os viene a la cabeza, de este día repleto de emociones, información y descubrimientos.

Yo me voy a cercar hasta vosotros y os voy a tocar suavemente y quiero que entonces, si queréis abrir los ojos, o seguir con los ojos cerrados, digáis por el micro que os voy a acercar, una palabra, una breve frase...Vamos a hacer las conclusiones de hoy en modo hashtag.

#Hay que usar la creatividad para salir del matrix, de los tabúes.

#Persistencia en el trabajo que hacemos.

#Día intenso y vivido.

#No somos locos

#El arte es lo que nos salva.

#Desde muchos rincones se llega a la conclusión de que todos podemos cambiar algo.

#Lo diferente siempre es actual.

#Desobediencia clandestina para cambiar el arte y la educación.

#Faltan los filtros nuestros.

#El aprendizaje tiene que ser magia.

Relatoñas XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

#Estoy loco pero no solo.
#Hay que seguir la lucha.
#Universo de color.
#Si podemos ver con las manos contémonos la cabeza.
#Hay que desarrollar la capacidad de disfrute.
#La educación debe ser divertimento, el teatro debe ser divertimento y así diríamos hasta el infinito.
#Hay que seguir luchando que queda muuuucho por hacer.
Invita a teatro.
#El amor a lo que hacemos transforma el mundo.
#Romper las formas para poder sorprender.
#Arte, transmitir, sentir.
#La magia invisible.
#Afortunada por dedicarme a esto y usar la herramienta para el cambio.
#¿A qué llamamos transformación?
#We can do it. We only have to choose it.
#Paz social desde la empatía.
“No estamos locos que sabemos lo que queremos”.
#El arte para construir desde el ser humano.
#Hambre por aprender.
#Hermoso y nutritivo. La unión hace la fuerza.
#Docentes y teatreros somos agentes de cambio. Todos los días podemos cambiar algo.
#Summer love en el teatro y en el universo.
#Esto es el sueño de hace 20 años y será la realidad dentro de 5.
#Artistas docentes: pözima perfecta.
#Salvemos a nuestros niños.
#Ahora no quiero hablar, quiero hacer.
#Lo importante es hacerlo pero juntos.
#La diferencia de muchos empuja a unos pocos.
#Transgresión y no resignación.
#Conscientes de la realidad, miremos a los niños y bailemos juntos.
#Transculturalidad, identidad cruzada, asombro y desobediencia.
#Teatro e infancia es igual a libertad, a emoción y a sentimiento.
#La emoción está en todo lo que hacemos.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Finalizadas la exposición de conclusiones, se cerraron las ponencias del martes con Laura Vital, artista y cantaora flamenca, que desde su asiento en el patio de butacas se arrancó por el cante y a través de él, transmitió a los asistentes, la importancia del arte para el crecimiento y desarrollo humano.

Después de la cena las Jornadas continuaron en el Espacio Santa Clara, situado a cinco minutos del teatro Alameda, un espacio cultural gestionado también por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS.



Un momento del espectáculo de Teatro de la Inclusión Refectorio Espacio Santa Clara. 28 de Marzo, 2017.

TEATRO DE LA INCLUSIÓN.

BREVES RELATOS DE VERGÜENZA Y OLVIDOS

La cita fue a las 22:30 horas en el Monasterio de Santa Clara. Hubo una pequeña vista al espacio y donde un compañero de Sevilla, Jose M^a Roca, de Producciones Imperdibles se prestó a ejercer de cicerone y explicar a los participantes la historia del lugar en cuestión.

Posteriormente en el refectorio del monasterio, asistimos al espectáculo de Teatro de la Inclusión.

Manuel Muñoz Bellerín, director de la compañía explico a los presentes cómo surgió este proyecto, formado en un principio, por personas sin hogar en la ciudad de Sevilla. “Un trabajo, una creación colectiva que narra relatos anónimos contados por estas personas sin hogar. A partir de estos relatos, el grupo ha realizado un tratamiento desde la realidad social y los símbolos culturales. Son relatos de incomprensión y sufrimiento, de violencia y violación de derechos, pero a su vez relatos de dignidad y luchas”.



ICAS
Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla



Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Al grupo se han incorporado personas con otras circunstancias ajenas al estigma de los sin techo, pero también víctimas de la exclusión por problemas físicos de movilidad.

Finalizada la presentación de varios fragmentos de la obra, se paso a un coloquio con los actores. Donde los asistentes, emocionados, por lo que acaban de ver, preguntaron a los actores por la génesis del proyecto, cómo se organizaban para trabajar, cómo les había cambiado la vida este proyecto comunitario, qué nuevo proyecto están construyendo entre todos, las dificultades que encontraban al ser un colectivo ,por ahora, más de aunar voluntades que de forma jurídicas establecida.

Hubo un encuentro muy especial entre una de las actrices, Paqui Villacañas y Manu Medina, el ponente de la mañana del miércoles con Teatro Brut. Pues ambos tenían muchas ganas de conocerse y el azar les había llevado a coincidir en las Jornadas Te Veo.

Las Jornadas de Inclusión del martes finalizaron con una fotografía grupal de los asistentes y los miembros de Teatro de la Inclusión.

JORNADA III. MIÉRCOLES 29 DE MARZO

MAÑANA

PONENCIA VI. TEATRO BRUT. UNA HISTORIA VITAL. DESDE LO SOCIAL A LOS ESCENARIOS.



Manu Medina, explica que es el Teatro Brut y el Proyecto de Teatro Paladio. 28 de marzo, 2017

MANU MEDINA. Director artístico de Teatro Paladio Arte. Segovia.

Lo presenta Pepa Muriel de la compañía Escenoteca de Sevilla y miembro de Te Veo.

Manu: "Gracias a todos por venir. Es un placer estar aquí.

Quien os habla es un idiota que empezó tarde en esto y aún está buscando lleno de incertidumbre. Vengo con el propósito de hablar de algo después ya que tengo el hábito y la práctica adquiridos.

Soy asistente artístico de La Caixa y trabajaba mucho en un momento grande, con muchos artistas: Vera, Coll, etc. y tomaba lexatin. Esto lo compaginaba con el trabajo de actor y ahí me salió lo de Caixa Escena llevando las 2 Castillas, León y La Mancha.

Voy a hablar hoy de teatro y discapacidad con una experiencia que me ocurrió en Puertollano...lee...

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Cuando 2 jóvenes en exclusión social se me acercaron, se tocaron y miraron...tuve que dejar la profesión ganando una pasta: me hospitalicé y todo.

Yo sentía que estaba equivocado y a partir de ahí dejé de estudiar y trabajé y como tenía dinero me puse a estudiar integración social y entré en la Asociación Rudolf Steiner, dando clases de comunicación y voz. Y sigo ahí. Y luego en la Universidad, y sigo ahí.

En Rudolf Steiner, descubrí el arte bruto, la pintura. Pintaban los chicos lo que sentían: primavera, sonrisa y lo hacían bien.

Luego fui a Pensilvania y conocí a Pedro Corros, que trata la psiquiatría a través de la pintura. Y tenía un chico que no hablaba y sólo pintaba y Pedro se puso nervioso y rompía los cuadros del chico, que un día le preguntó por qué y él respondió que porque no hablaba...

Descubrí el Teatro Brut: genuino, baja conciencia de la creación, más lúdico, el personaje se adapta al actor, el grupo como forma de trabajo, etc.

Seguí estudiando y encontré mucha materia...tomé menos lexatin. Descubrí la plástica cerebral, puedes cambiar cosas todos los días. Descubrí las diferencias harto de la igualdad. Descubrí todo eso y publiqué un libro. No sé dónde voy, no me interesa, pero sé lo que hago: cambio lo que no me gusta porque me queda menos tiempo del que he vivido, pues estoy y vivo cada día.

Sé dónde habitan las musas y dónde fue Lorca a escribir "Duende".

En las personas discapacitadas está la clave: se necesitan mutuamente y necesitan del mundo: los actores no. Los discapacitados fomentan otras inteligencias: las espaciales, las naturales, las sensoriales.

Haces una faena a un síndrome down y al rato no se acuerda: a mi no me pasa!

Ellos vienen "desnudos" a la vida y nosotros no logramos hacerlo nunca porque nuestro ego se presenta y no deja espacio a la creación que necesita un vacío.

Claudio Naranjo decía: "tenemos 3 centros de inteligencia: los pensamientos, la emoción y la acción (Freud hablaba de esto ya), y trata de unirlos, y las personas discapacitadas tiene la capacidad innata de ser artistas y yo encontré un por qué, una bandera, mucha fuerza, y todo ello se plasmó en un libro, en un documental, en trabajos por América Latina, en conferencias y en agradecimientos porque sé para qué vivo a nivel trabajo, y lo sé porque quiero encontrar lo genuino, no con la verdad que no sé lo que es.

Tengo una gran pregunta que es el ser humano y quiero saber por medio del teatro."

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

(Proyecta un video del programa Caixa Escena. Y lo explica)

“Este proyecto está repartido por toda España y sigue funcionando. Yo empecé allí.

Teatro Paladio Arte.

Trabajamos en cárceles, hacemos exposiciones de fotografías, producimos a otras compañías, programamos “los sábados al teatro, tenemos una escuela de actores, doy clases en Aisge, asesoro a Emilio Aragón.”

El futuro de paladio Arte es abrir campo en Argentina y América Latina.

(Proyecta un Video Paladio Arte, donde se describe la trayectoria de este proyecto, pionero en España)

“Cuando uno se deja llevar por lo más instintivo la vida aparece, aparecen los deseos más esenciales, el progreso, el dinero...aparecen cosas.

En una persona disminuida la capacidad límbica y de acción se refuerzan para compensar la disminución de la capacidad cognitiva/cerebral. Beethoven tenía una discapacidad auditiva y eso significa que la música no estaba en el oído sino dentro..

No debe haber lástimas. Hemos de ayudar a todos, a los niños, etc. Hay que sacarse partido de uno mismo de lo que sabemos hacer bien, y hay que aceptar la diferencia.”

“¿Cómo llegan los discapacitados a Paladio Arte?

Llegan en silla de ruedas o caminando y con miedos. Paladio Arte es conocido y ya vienen a sabiendas aunque allí descubren mucho más.

Ven que fuera no hay nada y que los programadores no les dan la opción. Hay que preguntarse continuamente porque el problema no está aquí.

Hay que dejar huella emocional, no intelectual y eso lo he aprendido abriéndome y diciendo la verdad; no hay que buscar culpables fuera porque me salgo de mí. Sé que hay gente mala pero hay que convivir”.

Cambiándome, para cambiar. Saber que necesitamos del otro Usar las inteligencias emocionales, las inteligencias espaciales, En los superdotados emocionales, el sentir y el hacer se refuerzan.

Estamos siempre intentando ser cosas. Saquemos partido de lo que somos”

DESPEDIDA /DEBATE POSTERIOR

Concha Villarrubia: “Hay que dar visibilidad a los que están excluidos en el arte porque tienen unas herramientas poderosísimas. Debemos parar este afán depredador que tiene el ser humano que no controla ni su propio hábitat.”

Manu Medina :“Los tiempos están cambiando; hay más cosas y cosas distintas. Las instituciones son las que son para lo malo y para lo bueno pero hay que saber gestionarlo (no desde la arrogancia o la vehemencia). El mundo es muy depredador.”

Asistente: “¿Cómo salvas que las familias sea más sobre protectoras con los discapacitados y cómo se les puede dar más libertad?”

Manu Medina: “Les digo a los padres que o les dejan en Paladio o los tienen del frigo al sofá. Y se les recuerda que si están cansados es lo mejor que les puede pasar: dejarles en Paladio. Es mejor no poner paños calientes.

Las instituciones son personas y que hay que tocarles el alma, no ir con actitud pedigüeña porque así no conseguiremos nada. Y lo mejor es la sonrisa o un chiste para olvidar que fuiste a pedir ayuda. Hay que sacar fuera la lástima.

Basamos la expresión con la palabra pero hay sistemas de expresión alternativos.

A veces la palabra es una losa”

PONENCIA: EL ENFOQUE PSICOESCÉNICO. “EL ALMA A ESCENA”



Charo Sánchez, da indicaciones sobre la actividad práctica que realizan. 28 de Marzo, 2017

CHARO SÁNCHEZ Y CRISTINA PÉREZ. Asociación Haztuacción. Sevilla.

CHARO SANCHEZ:

“Yo llegué después de estar mucho tiempo como distribuidora y haciendo terapia Gestalt.

Me empecé a interesar por el mundo de la violencia de género a través del teatro. Nos fuimos a los institutos y sacábamos escenas con lo que nos contaban los chavales de sus relaciones...

La psicoescena. La parte terapéutica.

Se estudian familias que tienen conflictos y ahí entra Antonio Reina que investigando llega a la psicoescena. La vertiente terapéutica trabaja desde el emergente, improvisa aunque maneja cierta información. Cuando se trabaja salen ciertas cosas: normalmente los chicos se quejan de padres y viceversa. El intérprete muestra lo que sacan en forma de escenas e interesa a los padres...un monólogo por ejemplo.

Y se empiezan a mover sensaciones. Se hacen 9 ó 10 sesiones y se suelen ver cosas desde la 2ª o 3ª escena. Nos damos por satisfechos si al menos conseguimos “desentaponar” algo y luego esa familia pasa a servicios sociales.

Relatoñas XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Entra en juego la escenificación, que trata de sacar la problemática y tratarla. Es la parte educativa.

En Parque Alcosa surge un texto a partir de las escenas. Una pareja de chavales que se enamoran y llegan a la violencia de género más brutal pasando por todo el arco y usando sus lenguajes y códigos para que los chavales se involucren; de hecho los chavales incluso participan y proponen hasta el punto que paran las escenas e incorporan esas ideas.

El ego del actor de la psicoescena debe desaparecer porque no estás para “lucirte” sino para ayudar.

Los chavales tienen necesidad de ese espacio donde no hay juicio, ni prejuicio, y se trata de impactarlos.

CRISTINA PEREZ :

Tengo formación en la Universidad Pablo de Olavide en psicoescena, fusión entre trabajo social y teatro.

En la psicoescena se trabaja mucho con el aquí y el ahora, y trata de sacar la emoción que tapa lo que es la persona con la que trabajas. Hay que sacar lo humano.

Deben poder identificarse con lo que cuentan y luego deben llegar al compromiso en escena. Cuando ellos salen se lo ponemos más difícil y sirve como de entrenamiento. El hecho les vale a todos: a los que suben al escenario y a los que están abajo.

Este mundo tiende a tapar emociones pero si las sacamos este mundo sería maravilloso. Nos copian.

Yo soy monitora y propuse crear este módulo de teatro en mi colegio aunque es difícil porque las enseñanzas regladas están establecidas pero esto puede ser un módulo extraescolar.

(Realizan prueba psicoescénica con un grupo de asistentes, que se ponen en el lugar de adolescentes y siguen las pautas que le van marcando las ponentes.).

El debate se realiza a la vez que se ponen en práctica las escenas.

Tras varias escenas y ante la 1ª escena de amor se pregunta a los chavales cómo los ven, cómo ven a cada personaje y si creen que hayan podido tener alguna pelea: los chavales sacan los “celos” como motivo de alguna pelea.

En siguientes escenas se avanza más en mostrar otros aspectos de esa relación, y un “roce” real frente al que los chavales muestran ya opiniones y sugerencias, empiezan a moverse realmente por dentro.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Así sucesivamente...seguimos avanzando en escenas que lleven a más conflicto para lograr desatascar las emociones en los jóvenes.

Se hacen 2 finales: uno en el que la chica denuncia, y otro en el que la chica perdona.

Al final los actores tienen un guión para hacer un monólogo incorporando los adjetivos que van escuchando de los chavales.

Es difícil cambiar miles de años de concepciones pero podemos cambiar pequeñas cosas poco a poco.

Nos pasamos de tiempo, los asistentes siguen muy interesados en seguir ahondando en estas prácticas que se han realizado de psicoescena

CLAUSURA Y CONCLUSIONES FINALES

La coordinadora de las Jornadas, Pepa Muriel, toma la palabra y lee un texto para la clausura de estas VII Jornadas de Reflexión Te Veo, escrito por Esther Pulido, autora del blog @arsdramatica y que da su punto de vista del valor de las artes escénicas destinadas a la Infancia, desde la visión de una madre-público, una visión que cierra el círculo sobre los puntos de vista profesionales- docentes- familiares implicados en el desarrollo de las Artes Escénicas para la Infancia y la Adolescencia.

“EL PAPEL DE MI VIDA” Esther Pulido.

Hace ya casi catorce años que me dieron el papel de mi vida. No fue en una prueba, no fue un director famoso ni una compañía de renombre. Fue una enfermera con pinta de pocos amigos, se acercó a mí y me dijo: diez minutos en cada pecho, y así fue como conocí a mi hija Nerea, que nada más nacer pasó a la incubadora sin haber estado ni un minuto en mis brazos.

Desde que soy madre, mi vida se convirtió en un teatro: esponjas que cobraban vida en forma de tiburones, princesas que no querían serlo, dedos que contaban historias a la vez que daban un masaje vespertino...

¿Qué sentido tiene traer a alguien a este mundo, si no puedes hacerlo un poco más bonito para sus ojos?

Desde que soy madre, cada día ha sido una oportunidad creativa, un cuento que se cerraba cada noche sobre la almohada. No quiero decir con esto que todo haya sido color de rosa, porque en los cuentos tampoco es así, sino que mis hijos y yo hemos dramatizado y desdramatizado con frecuencia nuestras experiencias de aprendizaje.

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

Ser madre consiste en tener el privilegio de acompañar en los primeros pasos de su vida a otras personas que acaban convirtiéndose en las más importantes de la tuya, tus hijos. En este acompañamiento, cada uno intenta llevar a sus hijos por sus sendas favoritas, inculcarles sus valores más elevados, darles lo mejor, **por eso yo a mis hijos les he dado teatro**. He llevado a mis bebés al teatro por el mismo motivo por el que les he puesto a Johann Sebastián Bach o a Camarón de la Isla cuando estaban en mi barriga, porque su cerebro en plena ebullición neuronal me lo agradecería. He llevado a mis hijos de primaria al teatro porque veía con tristeza que la monocromática vida académica estaba aletargando su natural creatividad, y el teatro les ofrecía vivir mil vidas a todo color. Llevo a mi hija adolescente al teatro porque en él nos reencontramos con la adolescente que yo fui, y podemos hablar de tú a tú, comprendernos mejor y respetarnos más.

Soy optimista, creo que podemos hacer de este mundo un lugar mejor, y por eso he tenido hijos. También creo que aquello que nos hace mejores es nuestra faceta creativa, independientemente de a qué labor dediquemos esa creatividad, porque tan creativo puede ser el ingeniero como el panadero de la esquina, pero la creatividad se alimenta de arte, y el arte normalmente no llama a tu puerta, hay que salir a buscarla. **Por eso yo a mis hijos les he dado teatro**, danza, música, poesía...

Otra cosa que puede ayudarnos a sobrevivir como especie (si no acabamos antes con el planeta) es aprender a convivir, a trabajar todos juntos por un bien común, a respetarnos en nuestras diferencias, a ponernos en la piel del otro, incluso cuando esa piel es de un color o pensar muy diferentes al nuestro. El teatro es el bien común que resulta de un trabajo en equipo donde es frecuente ver por los ojos de otro, **por eso yo a mis hijos les he dado teatro**.

No puedo negar que a veces tengo miedo como madre. Me gustaría que mis hijos tuvieran un lugar seguro en el que esconderse de los peligros del mundo, casi que pudieran volver al útero, un sitio libre de prejuicios, un refugio en el que cada uno pudiera elegir su propia máscara, ser lo que realmente quisieran ser o huir de lo que no quieren ser y la vida les impone. **Por eso yo a mis hijos les he dado teatro**.

Llevo casi catorce años interpretando el papel de mi vida, el único que, estoy casi segura, me hará pasar a la posteridad. He tenido momentos buenos y malos. Pocas veces me han aplaudido, pero muchas me han besado entre cajas. El teatro siempre ha estado muy presente en nuestras vidas, no sólo como espectadores, sino como intérpretes de nuestras distintas realidades. El teatro ha sido para nosotros una herramienta facilitadora en la resolución de problemas que te exige la vida cotidiana. Quiero agradecer desde aquí a todos los profesionales de las artes escénicas que durante estos años han compartido con nosotros su creatividad, ésa que yo con frecuencia he transformado en estrategias educativas. Gracias a todos por ser una luz en el camino. Gracias al teatro por ser el sol de nuestro firmamento artístico.

Esther Pulido (@arsdramatica)

CONCLUSIONES FINALES

Posteriormente se leyó un resumen de las ideas más recurrentes que en estos tres días de Jornadas han estado presentes en las mesas y que podemos sumar a las #conclusiones/hashtag del martes por la noche.

- ✓ Se tiene claro y se defiende, la idea de que las Artes Escénicas son una herramienta para la cooperación, la expresión y el crecimiento. Pero es una herramienta infrutiliza. Es necesario que los organismos públicos (locales, autonómicos y nacionales) encargados de legislar y diseñar los programas culturales y educativos destinados a la infancia y la adolescencia asuman el compromiso de incorporar esta herramienta a los ámbitos educativos y artísticos de la sociedad de una forma normalizada y que cuenten para ello con los profesionales de las artes escénicas.
- ✓ Las Artes Escénicas son una herramienta fácil de aplicar, con unos costes que podemos comparar con las TICS y analizar sus benéficos a corto, medio y largo plazo multiplicadores de la inversión.
- ✓ Se remarcó la idea de tiempo presente, de trabajar ahora: El valor social, educativo y cultural de las artes escénicas en un valor presente.
- ✓ Pensemos en la infancia como ciudadanos del presente y como tal tenemos que considerarlos.
- ✓ También se hizo referencia a la familia como pilar esencial, como aliada de los artistas, en la reivindicación de que las artes escénicas estén al alcance de niños y adolescentes de forma normalizada y no como algo excepcional. Es un derecho. También es un medio para llegar a los adultos a través de los niños.
- ✓ Se hace necesaria una Cultura de la Infancia.
- ✓ El valor que tiene las artes escénicas esta en íntima relación con las experiencias significativas que se generan en el niño. Y estas experiencias significativas son a su vez la que ponen en valor las artes escénicas. Es un círculo perfecto que se cierra y que a su vez produce otro círculo concéntrico, y así crece y se amplía poco a poco sus beneficios; como las hondas que producen una piedra sobre la superficie del agua.
- ✓ En estas XI Jornadas se ha demostrado con las experiencias expuestas por los ponentes y las experiencias aportadas por los participantes y que se recogen en esta relatoría que para la infancia y la adolescencia las Artes Escénicas son experiencias significativas que generan en ellos cambios, crecimiento y madurez:
- ✓ La magia, porque con ella podemos captar su atención.
- ✓ El trabajo social/artístico a pie de calle tiene óptimos resultados como han demostrado Latcho Divano en Marsella con su festival en torno a la etnia gitana y la Fundación Alalá en el polígono Sur de Sevilla. Y el colectivo Haztuacción con adolescentes en Institutos de Sevilla

Relatoías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

- ✓ Se ha mostrado de una forma clara, sin tabús y muy respetuosa, la realidad de la identificación de género en niños y niñas con trabajos artísticos y escénicos de gran calidad estética, emoción y gran capacidad empática.
- ✓ Se ha vuelto a reivindicar la capacidad de asombro, la disrupción, el desarrollo del sentido crítico de los niños y adolescentes a través de Arte, a través de experiencias significativas, que son las que generan aprendizaje, desarrollo y madurez.
- ✓ Se vuelve (una vez más) a visualizar y a poner en valor las artes escénicas como herramienta para acceder al arte, de las personas con capacidades diversas.
- ✓ Se piensa, pues, que si estamos otra vez, poniendo el punto de atención en aspectos de la cultura que ya se sabían que eran beneficiosos y necesarios, si volvemos a hacerlo, es porque se detecta que las administraciones públicas que velan por la educación y la cultura de nuestros niños y jóvenes, no están haciendo lo suficiente.
- ✓ Cultura y educación siguen dándose la espalda, a nivel administrativo y político.
- ✓ Se insistió en la necesidad de seguir realizando estas Jornadas, de seguir creando marcos de intercambio entre los profesionales de las artes escénicas y otros ámbitos sociales, educativos y culturales-



Laura Vital, puso con su voz, el punto y final a las Jornadas Te Veo Sevilla 2017.



Relatorías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

CRÉDITOS

Relatoría: Mercedes Prados Gardía. AAIC

Fotografías: Mauri Buhigas

Organización Jornadas: ICAS-TEATRO ALAMEDA y TEVEO

Coordinación de las Jornadas: Pepa Muriel. TEVEO y Juan Villafruela ICAS

Secretaría de las Jornadas: Rosa Sánchez. TEVEO

Montaje: Personal técnico del Teatro Alameda y Espacio Santa Clara. ICAS

Documentación: Centro Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía.

Comunicación: Surname Narradores Transmedia.

Agradecer la colaboración a Melanie Lefevré del Teatre de L'Home Dibuijat por su trabajo de mediación y traducción con Laurence Janener de Latcho Divano de Marsella. Y a Sara Sáez de Teatro Silfo el trabajo previo en la resolución de trabas lingüísticas y burocráticas con Danielle del Pozzo de Bolinoa, Italia, a Maca Márquez en la asistencia a los inscritos en la secretaría, Nestor Garcia en la logística de desplazamientos, y a Adela Algarín en consejos muy prácticos de producción.

En la web de la asociación Te Veo, www.te-veo.org, se puede acceder al programa de las Jornadas, al libro de ponencias de las Jornadas, al material audiovisual y galería de imágenes.



Relatorías XI Jornadas Internacionales de Reflexión Te Veo

ORGANIZAN



COLABORA



Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA



fundación **sgae**



Universidad
Internacional
Menéndez Pelayo



Obra Social "la Caixa"

PARTICIPAN

