

jornadas de reflexión

EL VALOR SOCIAL, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DESTINADAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

Sevilla, 27, 28 y 29 de marzo de 2017

TEATRO ALAMEDA

ORGANIZAN:

ICAS

Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla

más información e inscripción en: www.te-veo.org

XI JORNADAS DE REFLEXIÓN SOBRE EL VALOR SOCIAL, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS DESTINADAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

George Orwell demostró que dos más dos pueden ser cinco, que la realidad puede ser manipulada al antojo de los poderosos. Hoy día nuestra sociedad a veces parece acercarse cada vez a la distopía orwelliana, a ese terrible pensamiento único.

Tengo claro que la mejor arma contra ese discurso único es la Cultura. Sólo a través de ella, conjugada con la educación, podrá la ciudadanía desarrollar un pensamiento crítico, sin duda la mejor vacuna contra la intolerancia, las imposiciones y las manipulaciones.

Una sociedad democrática no puede desarrollarse sin ciudadanos críticos e informados y en este sentido, insisto, la Cultura es la mejor de las herramientas. Y esta será mucho más efectiva si se desarrolla y practica desde la infancia y la juventud, de ahí el apoyo que desde el Ayuntamiento de Sevilla estamos dando a estas jornadas de reflexión en torno a las artes escénicas dedicadas al público infantil y adolescente, apoyo que complementa la propia programación que desde el ICAS se diseña para este público, con el ciclo el Teatro y la Escuela como mayor referente, acompañado del Festival del Títere y el Big Bang Festival más una batería de propuestas que en los diferentes espacios culturales y eventos se desarrollan durante todo el año.

Estas Jornadas, organizadas por la Asociación TeVeo y por ICAS, esperamos que sirvan por un lado para reflexionar sobre la situación actual de las artes escénicas para niños y jóvenes en nuestro país y por otro para poner en valor de cara a la ciudadanía estas propuestas artísticas.

Antonio Muñoz
Delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo

“El valor social, educativo y cultural de las Artes Escénicas destinadas a la población infantil y adolescente”

Las Artes Escénicas para la infancia y la juventud tienen un enorme poder educativo, cultural y social. Sin embargo, a pesar de ese valor incuestionable, aún queda mucho camino para que sean plenamente reconocidas como un derecho y una necesidad de nuestros niños, niñas y jóvenes.

La asociación Te Veo junto con otros profesionales del sector, especializados en esta franja de público tan sensible y especial, nos vemos en el deber de comunicar este valor a la ciudadanía.

El arte y la cultura como la educación y la sanidad, son necesidades a cubrir y derechos a ejercer por los ciudadanos. Hoy más que nunca, es importante poner en el punto de mira aspectos que están impidiendo dotar a las Artes del gran valor que tienen; por eso queremos hacer un llamamiento a la sociedad y a las instituciones responsables para que doten de recursos humanos y económicos el Arte dirigido a la infancia.

El objetivo de estas XI Jornadas de Reflexión TeVeo que celebramos en Sevilla es mostrar el trabajo que se está haciendo en este sentido. A través de siete proyectos nacionales e internacionales queremos mostrar la utilidad de esta maravillosa y poderosa herramienta que son las Artes Escénicas puestas al servicio de la sociedad a través del arte, la cultura y la educación.

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

Nuestras niñas, niños y jóvenes necesitan estos mapas para dar sentido a sus vidas, orientarse y crecer como ciudadanos.

¡Os necesitamos como cómplices y os invitamos a compartir reflexiones y acciones con nosotros en Sevilla!

Pepa Muriel
Presidenta de TeVeo

“LO QUE YO VEO”

Te veo or not te veo... quiero resaltar el empuje de estas 46 empresas que conforman la asociación TeVeo.

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 de la Unesco para el desarrollo de la educación artística, 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 vamos dando pasos gracias a la voluntad teatral, pero todavía no llegamos a la situación de Dinamarca donde, actualmente, el 95% de las funciones los grupos las realizan en centros de enseñanza.

A mi entender, uno de los obstáculos con los que nos enfrentamos es que la producción de los creadores no está influida por su público natural sino que está condicionado por aquellos intermediarios como son los padres, los maestros, los políticos y los gestores culturales.

El desarrollo del teatro para niños siempre se ve 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 sí va dirigido el trabajo.

Como vemos en la página web de TeVeo, 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 no trabajan los centros educativos.

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 sí que ayuda a preguntar. Y ayuda también a que los niños conozcan el ancho mundo. Decía Rabindranath 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 una escuela 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 llegó a ser apoyada por un millón y medio de personas.

Respecto al ámbito cultural tal vez no sea utópico soñar con que, en algún momento, la educación se entienda como producción de cultura: 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 enseñantes 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 nos da pie para reflexionar y para plantearnos algunas cuestiones que será interesante 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.

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 expresiones artísticas variadas y de técnicas que le faciliten la expresión globalizada y una mejor comunicación con los otros.

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 de los maestros... Necesitamos maestros 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 teVeo ha demostrado en todos estos años que está haciendo una labor fructífera, dignificando los productos que ofrecen las empresas integrantes para agrandar la cultura infantil.

Alfredo Mantovani
PROEXDRA - Asociación de profesores por la expresión dramática en España

DÍA 27 LUNES | 21:00h - TEATRO ALAMEDA

“MARAVILLAS EN EL PAIS DE LAS MISERIAS” de la COMPAÑÍA ATIKUS TEATRO

Se cuenta el encuentro de Mara y Hamed, un chico y una chica que viven en un lugar en guerra. Tras salvar los primeros recelos, se establece entre ellos una comunicación muy especial. Mara le ofrece a Hamed su creatividad. Hamed ofrece a Mara su amistad. A través del juego, del baile y de la fantasía van creando juntos un mundo propio donde poder conservar la inocencia y la alegría que les ayude a sobrevivir en medio de las bombas. Nuestra obra habla 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.

ACTOR Y ACTRIZ: Jon Muñoz Capellán y Ane Sagüés Abad
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: Angel Sagüés

ATIKUS es una compañía formada en 2.005 por Angel Sagüés y Asun Abad, miembros del histórico TEATRO ESTABLE DE NAVARRA-PINPILINPAUXA. Cuentan con una gran trayectoria en el mundo del teatro, la danza y las artes plásticas, tanto para público infantil como para adultos, tanto en los escenarios de los teatros como en las calles.

El “discurso teatral” de ATIKUS... Conectar con la realidad social que nos ha tocado vivir para ser un reflejo de ella. Involucrar al público, inspirar el deseo de ser personas más conscientes, solidarias y libres. Educar en Valores e implicar, a través del hecho teatral, a todos los agentes que participan en la educación. SU trabajo se apoya en el talento de quienes colaboran en cada uno de sus proyectos: jóvenes artistas salidos de escuelas de arte, teatro y danza que aportan energía e ilusión; artistas “de edad” que ofrecen experiencia y oficio. ATIKUS define un modo de hacer sencillo en la “forma” y comprometido socialmente.

DÍA 28 MARTES | 22:30h ESPACIO SANTA CLARA

“BREVES RELATOS DE VERGÜENZA Y DE OLVIDOS” DE TEATRO DE LA INCLUSIÓN

“La creación colectiva que presentamos narra en un tríptico dramático los relatos anónimos contados por algunas personas sin hogar de la ciudad de Sevilla. A partir de estos, el grupo ha realizado un tratamiento desde las formas y las sustancias, desde la realidad social y los símbolos culturales. En cada uno de los tres actos se cuentan historias de incomprensión y sufrimientos, de violencia y violación de derechos; pero también de dignidad y luchas”.

ACTORES Y ACTRICES

María de la Torre López, Teresa Prieto Luque, Francisco Javier Ruíz Jaenes, Chakrabyrawa Witarsono Rodríguez, Juan José Jiménez Colmenar, Carmelo Romero Carrasco, Javier Vargas Junquera, José Luís Álvarez Faraco, Ana Sánchez

DIRECCIÓN:

Manuel Muñoz Bellerin

Esta obra teatral ha sido la última producción del grupo y ha sido ideada y montada a partir del método de la creación colectiva teatral. En ella hubo un tratamiento dramático en un trabajo de investigación y experimentación desde las experiencias de personas que se encuentran en contextos de exclusión en la ciudad de Sevilla.

PONENCIAS

DIA 28 MARTES | TEATRO ALAMEDA

Pepe Yáñez – Coordinador General Fundación Alalá (Sevilla)
PONENCIA: Las artes escénicas como herramientas de transformación social

La Fundación Alalá (palabra que significa alegría en caló) apuesta por el desarrollo de proyectos artísticos y culturales como espacio de expresión, motivación y camino para la transformación social, así como por la organización de actividades deportivas y de ocio para generar no sólo hábitos saludables sino también sociales, como el trabajo en equipo, la unión a través del esfuerzo y el crecimiento personal.

Pepe Yáñez

Artista plástico y gestor cultural, actualmente es Coordinador General y Director de Comunicación de la Fundación Alalá. Ha sido gerente de la Orquesta Bética de Cámara de Sevilla, de la Fundación Mario Maya y director de Suranda proyectos culturales. Ha trabajado en proyectos de cooperación al desarrollo en África y América Latina. Su obra pictórica figura en numerosas colecciones públicas y privadas. Productor y escenógrafo, como artista gráfico e ilustrador su trabajo se desarrolla en diseños para espectáculos teatrales y musicales, ilustración editorial y colaboraciones en prensa.

DESCRIPCIÓN

La Fundación Alalá trabaja por una parte la formación en valores, utilizando como herramienta de motivación, la cultura, el arte y el deporte y por otra, la creación y apoyo a proyectos sociales que generen empleo. Sus beneficiarios son principalmente personas en riesgo de exclusión social, con especial énfasis en niños y jóvenes del Polígono Sur de Sevilla. Para ello contamos con:

La Escuela de Arte: A través de las clases de canto, guitarra, percusión y baile, apostamos por el desarrollo de proyectos artísticos y culturales, como espacio de expresión, motivación y camino para la transformación social. Las clases están impartidas por reconocidos artistas profesionales de cada disciplina. A partir de enero de 2017, la escuela ha ampliado sus líneas de actuación al teatro y las artes plásticas, con la incorporación del taller “Pequeños Autores” en el que, con la colaboración de Fundación SGAE y de la Escuela pública de formación cultural de Andalucía, sus alumnos son los únicos autores del nacimiento de un espectáculo musical, que será estrenado en el mes de junio en Sevilla. La escuela de arte cuenta actualmente con 98 niños como beneficiarios directos.

La Escuela de Deporte: Con el fútbol como deporte principal, genera hábitos saludables y sociales, como el trabajo en equipo, la unión a través del esfuerzo y el crecimiento personal. El equipo de fútbol Alalá participa en ligas de la ciudad, propiciando así el fomento de la integración de los niños. Beneficiarios directos: 20 niños

La Escuela de Refuerzo Escolar: Se pretende dotar a los menores de habilidades y herramientas de aprendizaje para lograr el éxito escolar a través de la colaboración con colegios y familias, buscando combatir el fracaso escolar. Al mismo tiempo, se realiza seguimiento de los alumnos en coordinación, en reuniones periódicas, con los equipos docentes de sus respectivos centros escolares. Beneficiarios directos: 15 niños.

La Escuela de Empleo: Ofrece asesoramiento personal a las familias, talleres formativos y acompañamiento, persiguiendo la integración laboral de jóvenes y adultos en empresas ordinarias, en coordinación con otras entidades sociales. Beneficiarios directos: 25 adultos

DIA 28 MARTES | TEATRO ALAMEDA

Laurence Janner - Festival Latcho Divano (Marsella, Francia)
PONENCIA: Un caleidoscopio de encuentros y diálogos con la cultura gitana.

Una asociación que tiene como objetivo promover la cultura gitana para luchar contra los prejuicios y fomentar el diálogo entre las personas. El objetivo del Festival es mostrar al público los diferentes aspectos y orígenes de las culturas gitanas a través de eventos artísticos y culturales, así como las acciones más militantes contra los prejuicios hacia los gitanos.

Laurence Janner

Laurence Janner es cofundadora del Festival Latcho Divano y directora de Badaboum Théâtre, en Marsella, Francia. 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.

DESCRIPCIÓN

La asociación Latcho Divano («le bel échange» en romaní) (el hermoso intercambio) tiene como objetivo promover la cultura gitana para luchar contra los prejuicios y fomentar el diálogo entre las personas.

El objetivo del Festival, Latcho Divano nacido en 2008 es mostrar al público los diferentes aspectos y orígenes de las culturas gitanas a través de eventos artísticos y culturales, como cine, música, teatro, gastronomía, así como las acciones más militantes contra los prejuicios hacia los gitanos. La edición de 2017, del festival nos invita a redescubrir el alma gitana, en su incesante ir y venir entre la intensa alegría de vivir y una dura existencia.

Entre el 10 de Marzo y el 8 de Abril de 2017, la Asociación Latcho Divano acogerá un caleidoscopio de encuentros en los espacios culturales y de diálogo que animan las calles de Marsella, desde el espacio la Friche la Bella de Mai hasta el Cine Les Variétés, pasando por la Ciudad de la Música.

Fotografía, pintura, teatro, cine, danza, Latcho Divano confirma su vocación intercultural y pluridisciplinar: una multitud de encuentros, entre pasado y presente, memoria y artes vivas.

LATCHO DIVANO ES

3 amigos que aman con amor dulce. Un capitel, un teatro que ha explotado, personajes de cine, un grupo romaní (taraf) de asaltantes, un discurso en Grenoble y un presidente indigno, las asociaciones combativas, los miembros formidables y las familias ingeniosas, 7 metales (instrumentos de metal) moldavos, 33 niños eslovacos, una agrupación Kalderash (etnia gitana), las disputas, las reconciliaciones, los nacimientos, los bautismos, los entierros, cientos de *sarmaleses* (rollito típico de carne picada envuelto en hojas de vid o repollo), un caballo blanco húngaro, 5 bailarines de flamenco, un drag queen gitano, una ronda/colección de vestidos de flores bonitos y los tacones de lunares, al menos 2 virtuosos: un acordeonista y un violinista de Transilvania, 2 poetas romanescos y una legión de Honor, 6 fotógrafos: un argelino, un serbio, un helvético, un griego, 2 bretones, un artista que pinta sobre fotos, 4 lectora (profesora de lengua materna en tierra extranjera) de literatura gitana, una fanfarria de

PONENCIAS

los Balcanes, una profesora de romaní, las lenguas de todos los países, un instrumentista de balalaika loco, 2 gitanos de la Puglia (Italia), los buñuelos de azúcar, un equipo de cocineros, un libro de recetas, 2 narradores en roulotte, un explorador de la mitología gitana, un contable y una encargada de producción, un disk-jockey, los guitarristas manouches/gitanos (grupo étnico) y flamenco de cante andaluz y de duende.

Y muchas otras imágenes y testimonios...

Demos la espalda a los prejuicios tenaces, a las galeras, a la esclavitud, al miércoles negro y al *Samudaripen* (genocidio gitano).

Una bandera roja, verde, azul
Un público cada vez más numeroso.
Un día internacional, muchas latas y mamaligas (pan típico húngaro a base de harina de maíz)
Y también mucha fraternización y esperanza...

Para este décimo aniversario, Latcho Divano, se afianza más que nunca en su empeño en hacer vivir el diálogo entre romaníes y Gadjés (nuestros romaníes), con un concierto inaudito de música clásica inspirado en el repertorio tradicional gitano, por el fabuloso Roberto de Brasov, los alumnos del Conservatorio de Marsella y la Orquesta CHAM del colegio de Longchamp. Una colaboración privilegiada con el Friche Belle de Mai, corazón luchador de la cultura marsellesa, marca esta edición de 2017.

El festival continúa explorando la riqueza y la multitud de culturas gitanas a través de 2 grandes figuras de la historia del pueblo romaní: Matéo Maximoff, que tendría 100 años hoy, escritor y mecenas de cultura, y Ceija Stojka, escritora y pintora escapada de los campos de concentración nazis.

Y siempre cine, exposiciones, conciertos, teatro, literatura, cocina, talleres y encuentros...

Te aven Baxtale (¡que la suerte esté contigo)!

DIA 28 MARTES | TEATRO ALAMEDA

Daniele del Pozzo - Director Artístico de Teatro Arcobaleno (Bologna, Italia) PONENCIA: El valor de las diferencias: la experiencia del Teatro Arcobaleno en Bologna

Un proyecto artístico y formativo único en Italia, que trabaja para una educación en la diferencia de género y superar tanta confusión, prejuicios y estereotipos que hay en torno a ello. Expresamente dirigido a niños, adolescentes y a sus familias, empodera a la persona y la ayuda a reconocerse y aceptarse en su identidad sexual. Y lo hace con espectáculos teatrales y talleres artísticos dirigidos a niños, adolescentes y para familias.

Daniele Del Pozzo

Es director artístico del Gender Bender Festival en Italia. Un festival internacional vinculado a las nuevas representaciones del cuerpo, la identidad de género y la orientación sexual. Es un festival multidisciplinar que ofrece proyecciones de películas, danza, representaciones teatrales, exposiciones e instalaciones de artes visuales, encuentros literarios, conferencias, conciertos y actuaciones en directo de DJs.

Gender Bender está organizado por el Cassero LGBT Center de Bologna y es parte de Bologna Contemporánea, la red festiva que opera en la ciudad.

DESCRIPCIÓN

La sociedad que estamos construyendo va definiéndose, de manera siempre precisa, como el lugar real y simbólico del encuentro entre las diferencias. Desde hace 3 años, Teatro Arcobaleno quiere llenar de posibles respuestas las tantas preguntas que hoy surgen de espontáneos sobre temas de diferencia de género, para superar de forma conjunta prejuicios, estereotipos y lugares comunes confusos. Es un proyecto formativo y educativo único en Italia, expresamente dirigido a los niños, a los adolescentes, a sus familias y a los profesores que incita a las personas a reconocer y a aceptar las muchas identidades de las que se compone la humanidad, en la plena conciencia de sí mismo y del puesto propio en el mundo. Lo hace empleando el lenguaje del teatro y de la danza y proponiendo actividades formativas para los profesores de la Escuela y para los estudiantes de la Universidad de Bologna, gracias a una sólida red de fieles socios, que comparten generosamente recursos, competencias, profesionalidad y conocimientos.

PONENCIAS

DIA 28 MARTES | TEATRO ALAMEDA

Xuxo Ruiz. Maestro y mago (Sevilla)

PONENCIA: Educando con magia: El ilusionismo como recurso didáctico

¿Existe la magia educativa? Para dar respuesta a estas preguntas, Xuxo Ruiz maestro y mago, ha creado un método de motivación real para alumnos: la Magia Educativa. Premio a la Excelencia Educativa 2015. Consejería de Educación. Y ponente dentro del las Practicas Educativas Innovadoras en España, en Acción Magistral BBVA 2016.

Xuxo Ruiz

- Desde el año 1998 ha impartido clases en multitud de colegios. Actualmente es Maestro de Educación Primaria en el CEIP SAN SEBASTIÁN-(Albaida del Aljarafe- Sevilla- España).
- Desde hace más de 20 años unió sus dos grandes pasiones: la Magia y la Educación; creando un método distinto y eficaz .
- Autor del libro EDUCANDO CON MAGIA (Ed. Narcea 2013)- libro educativo más vendido del año 2013. Actualmente en traducción al inglés y en Brasil.
- Conferenciante y formador. Comparte sus experiencias y conocimientos dando cursos sobre la Magia Educativa para maestros, alumnos, padres y estudiantes de Magisterio de todo el mundo.
- Realiza función Solidaria con la ONG Fundación Abracadabra, enseñando a hacer Magia a niños hospitalizados y enfermos con cáncer. Por esta labor recibió en el año 2010 un WORLD GUINNESS RECORD.
- Participa activamente en programas de TV dando a conocer los métodos innovadores en la Educación. Desde hace años aparece en multitud de artículos prensa, revistas educativas, radio... incentivando a las buenas prácticas educativas.
- En febrero de 2016, la Consejería de Educación le otorgó el PREMIO AL MÉRITO EDUCATIVO 2015 al Mejor Docente por su labor innovadora en la Educación

DESCRIPCIÓN

¿Existe la magia educativa? Para dar respuesta a estas preguntas, Xuxo Ruiz maestro y mago, ha creado un método de motivación real para alumnos: la Magia Educativa usado por cientos de maestros que consiguen mejoras en los aprendizajes de sus alumnos.

Nos dejaremos tratar como sus alumnos, como conejillos de Indias de su método....

Premio a la Excelencia Educativa 2015. Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Y ponente dentro del las Practicas Educativas Innovadoras en España, en Acción Magistral BBVA 2016.

DIA 28 MARTES | TEATRO ALAMEDA

Carol Muñoz. Pedagogías Invisibles (Madrid)
PONENCIA: ¿Quién dijo ponencia?

Pedagogías Invisibles somos un colectivo que trabaja en el ámbito del arte+educación. Consideramos la combinación de estas dos disciplinas un espacio transgresor para desencadenar un nuevo paradigma educativo: crítico, transdisciplinar, disruptivo, activista, intergeneracional, inclusivo... Pedagogías Invisibles se posiciona como un laboratorio ciudadano para la creación de oportunidades que nos permitan nuevos modos de ver, ser, sentir o hacer juntos.

Carol Muñoz

Antes del comienzo de esta aventura en Pedagogías Invisibles, mi postura es la de la ubicuidad, en la que el Arte, la Cultura visual, la Educación, la Investigación son el motor de la cartografía emocional y profesional en la que ando saboreando cada nuevo paso. Estoy especializada en Visual Merchandising, Escaparatismo y Arte contemporáneo, en estos contextos profesionales es donde me desarrollo. Imparto seminarios y talleres en Secundaria para hacer visible los mecanismos de sugestión a los que están expuestos los estudiantes en los espacios comerciales.

DESCRIPCIÓN

Somos un colectivo que trabaja en el ámbito del arte+educación. Consideramos la combinación de estas dos disciplinas un espacio transgresor para desencadenar un nuevo paradigma educativo: crítico, transdisciplinar, disruptivo, activista, intergeneracional, inclusivo...

Nuestras acciones y proyectos de investigación se centran en la construcción de experiencias transformadoras, a través del arte y los procesos creativos como estrategia, y la educación como contexto.

Desde ese lugar, actuamos como impulsores de la transformación social, adquiriendo un compromiso con los diferentes colectivos que forman nuestra sociedad y adaptando nuestras prácticas a su diversidad. En este sentido, Pedagogías Invisibles se posiciona como un laboratorio ciudadano para la creación de oportunidades que nos permitan nuevos modos de ver, ser, sentir o hacer juntos.

Manu Medina. Asesor teatral de Caixaescena (Segovia)

PONENCIA: Teatro Brut: Una historia vital. Desde lo social a los escenarios

DESDE LO SOCIAL A LOS ESCENARIOS

¿Qué es CaixaEscena?

CaixaEscena es un programa de la Obra Social "la Caixa" que promueve las prácticas teatrales en los centros escolares, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de los niños y jóvenes gracias a los valores intrínsecos que aporta el teatro, la creación de interés por las artes escénicas y la mejora del rendimiento escolar.

Manu Medina

Es director artístico de la Compañía Teatral Paladio Arte, Profesor de la asociación para el desarrollo de la pedagogía curativa y socio terapia Rudolf Steiner y profesor de Universidad P. de Ciudad Real. Posee formación en Arte Dramático, Técnico superior en Integración social, estudios Juan Carlos Corazza, Alexander Tecnig, Zulema Kat, etc.

Asesor Teatral para la Fundación la Caixa para el proyecto CaixaEscena.

Ha montado la escuela Taller de Teatro permanente Luzearte. Como director ha estrenado Nadie, El Alquimista, El retablo de las maravillas, Bufonadas, Babilonia, Castillos en el aire, Bandera Negra, Un perro verde ¡Mystura! Lorca de Atar, etc.

Como escritor ha escrito Teatro y... ¿discapacidad? Teatro Brut, Teatro Genuino, Nadie, y Babilonia. Al mismo tiempo en revistas especializadas en teatro.

DESCRIPCIÓN

CASO PRÁCTICO

Hacia otro lugar

Paulatinamente, y a medida que empezaba a dirigir y a dar clases de teatro, este mundo de ostentaciones, pompas y exhibiciones pasaron a un segundo lugar; y desde el año 2011 ya, definitivamente, pude vivir de lo que hoy estoy haciendo. Del Arte.

Fueron casi 25 años trabajando dando tumbos y balanceos por el teatro, donde lo que primaba era la parafernalia, la ostentación y una verdadera hoguera de vanidades de la que yo, siendo sincero, también formaba parte.

En el 2011 me contrató con la Fundación la Caixa para trabajar como asesor teatral para un proyecto llamado "CaixaEscena" donde el objetivo principal era capacitar a profesores y alumnos de centros educativos de técnicas teatrales por medio de textos clásicos.

Un día me destinaron a un centro donde el aula de teatro tenía un perfil de alumnado bastante peculiar por sus problemas de inclusión. Allí estaban un chico y una chica con serios problemas de adaptación social, dichos alumnos se encontraban en la misma aula pero fuera del grupo, la tutora me comentó que muy pocas veces dichos alumnos se integraban con el resto de los compañeros, me hablaron de las dificultades familiares y de las circunstancias tanto económicas como culturales que tenían.

Me acerqué a ellos, según me dijeron siempre estaban juntos. Ambos eran adolescentes; les pregunte cómo se llamaban; a la par algunos de los compañeros del resto de la clase no hacía más que insultarlos diciendo que eran subnormales, y reírse de ellos. Con mucha contundencia les ordené que se callaran, seguidamente les pedí que me dijeran sus nombres, les hable del motivo de mi presencia en este centro, del teatro, de los personajes que se iban a crear; y les pedí que participaran; ellos, sin poner problemas y con la boca pequeña, dijeron que sí.

Les rogué que apagaran las luces del patio de butacas y solo dejaran prendidas las luces del escenario; tanto él como ella estaban con la cabeza agachada, mirando el suelo y con los brazos y manos escondidos entre sus ropas. Me acerqué a ambos y les toqué los hombros, seguidamente les hice señas para que me miraran; los ojos de ambos delataban miedo, inseguridad, eran incapaces de mantener la mirada, tímidamente subían los parpados y los bajaban, yo en ese momento me encontraba exhausto de tanta dolor, sus movimientos, sus ademanes, sus tiempos y sus sonrisas estaban teñidos por el miedo y la desconfianza. Instintivamente les pregunté si podían darme un abrazo, y con cara de sorpresa no decían nada solo se encogían de hombros; pero, seguidamente, la chica se acercó y me abrazó; y, posteriormente, se acercó el chico e hizo lo mismo. Estuvimos un rato largo, el resto de la clase estaba totalmente callada, no decían nada. Seguidamente les invité a que se colocaran cada uno de ellos a uno y otro lado del escenario; él a la izquierda y ella a la derecha, y el resto de la clase permanecía sentado en el patio de butacas sin decir nada.

A partir de aquí les pedí que se miraran entre ellos, y que no dijeran nada, solo mirarse, y en ese momento les dije que me escucharan, que les iba a contar una historia que muy probablemente les iba a gustar, les hablé de los avatares de dos amantes que tras muchas vicisitudes, producidas todas ellas por el entorno en el que vivían, fallecieron por el amor que se procesaban. Con todo detalle les hable y les hice escenificar partes de la historia que allí nos reunía. El patio de butacas estaba en silencio, no decían nada, nadie decía nada; y el chico y la chica que estaban en el escenario en un principio seguían mirando hacia el suelo, pero a medida que la historia avanzaba levantaban más y más la cabeza hasta llegar al punto donde sus miradas y la mía se cruzaban. Al final de la historia le pedí tanto a él como a ella que se mirasen y que me dijeran dónde podían estar ahora los amantes fallecidos; me contestaron que, seguramente, estaban juntos allá donde estuviesen; seguidamente les sugerí que se fueran acercando el uno al otro poco a poco, muy lentamente, y ellos empapados de las historia que les había contado se fueron acercando paulatinamente, en un momento dado ella levantó los brazos y las manos, y sin saber por qué tenía los ojos cerrados. Él, al ver que tenía los ojos vencidos, levantó también los brazos y, gradualmente, se fue acercando a ella. Les pedí que solo estuvieran uno al frente del otro, mirándose, y sin decir nada; ella levantaba los parpados de vez en cuando, y en el momento menos esperado la joven comenzó a llorar, no dejaban de mirarse, él al ver sus lagrimas cayendo por el rostro alzó la mano para tocar sus cara, sus dedos se enredaban en las lagrimas de ella, acariciaban el rostro de la chica como si una pluma quisiera limpiar la expresión de una muñeca de porcelana. En el teatro no se oía ni el aleteo del viento, y yo atónito, el resto de los compañeros asombrados y fuera de lugar, todos acabaron aplaudiendo al chico y a la chica que habían realizado aquel encuentro. Cuando todos dejaron de aplaudir les expliqué que la historia que habían oído y visto era la vida de Romeo y Julieta, una obra de teatro de William Shakespeare, y que lo que allí había ocurrido se llamaba TEATRO.

Una vez terminada la clase, y en privado, estuve hablando con el profesorado de los chi@s que habían realizado la escena, y estos me comentaron que dichos alumnos tenían discapacidad intelectual, y que sus familias por falta de recursos tanto económicos como culturales no los tenían en un centro especializado. A partir de este momento yo no podía de dejar de pensar en la escena que había presenciado, tanta contundencia, tanta autenticidad, tanta genuinidad jamás la había visto. La curiosidad de saber qué era lo que había ocurrido, el deseo de saber qué había pasado chocaba de frente con la inapetencia de seguir trabajando en los teatros en los que me encontraba inmerso.

En todo momento buscaba respuestas a lo que acababa de ver, no era capaz de entender cómo esas personas, y sin esfuerzo alguno, alcanzaban y mostraban lo más genuino de la acción y lo revelaban sin ningún pudor. Con esta experiencia he visto convertir el texto de Romeo y Julieta en un baile de estrellas, era fantástico ver cómo se miraban a los ojos, cómo se tocaban las manos al decirse adiós, no había palabras, cada parte de su cuerpo dibujaba las intenciones del amor que los personajes se procesaban.

A partir de entonces mis preguntas no cesaron de darme vueltas en la cabeza, fue entonces cuando en un momento dado y en un instante preciso decidí posponer mi profesión como actor y tomarme unos años de descanso para a estudiar aquello que me desvelase los secretos de la mal llamada discapacidad intelectual. Durante tres años curse el grado superior de integración social, en él aprendí mucho en lo referente a las distintas discapacidades, a las problemáticas sociales, culturales y económicas que sufría este sector de la población. Cada día me iluminaba más y con más claridad lo que había ocurrido en aquel pueblo de la Mancha y con aquellos dos adolescentes. Al mismo tiempo las infinitas dudas no dejaban de amontonarse en un baúl que todavía no está cerrado.

A PARTIR DE CAIXAESCENA

En la Rudolf Steiner

Al cabo de unos años empecé a trabajar en el aula de voz en la Asociación para el desarrollo de la Pedagogía Curativa y Socio terapia Rudolf Steiner. Es un centro de personas con discapacidad intelectual y bajo la Pedagogía Curativa y Socio terapia desarrollada por el filósofo y pedagogo humanista alemán Rudolf Steiner.

Allí trabajamos la capacitación del individuo a través de la pintura, teatro, danza, estimulación del movimiento, música, canto, autogestión. En dicho centro el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias a través actividades

artísticas con carácter terapéutico. Con estas actividades fomentamos el desarrollo personal y social a través del arte.

El equipo de este centro me enseñó, y a modo de conocimientos reales y palpables, los intrínquilos de esta nueva faceta de mi vida, todos se volcaron en enseñarme que como a cualquier persona hace falta un proceso y tiempo para llegar a saber cuál es la manera y forma de estar acompañando a estas personas sin ser directivo y respetando las individualidades de cada uno de ellos. En todo momento y en mis clases de voz y comunicación tengo presente la pregunta: ¿Cómo puedo llegar al usuario sin importunarle? ¿Cómo puedo saber cuáles son sus necesidades? Y a los que sufren más aislamiento social debido a su síndrome, patología o lo que fuera, ¿cómo poder llegar a ellos para conocer cuáles son sus deseos más íntimos y así poder acompañarles en ese trozo de vida que comparto con cada uno de ellos?

En Paladio Arte. Este es un Centro de que lleva funcionando desde abril de 2007. La compañía de Teatro Paladio fue creada en 1996, y que trabaja de forma profesional por todo el territorio nacional, Francia y Portugal. A la vez posee una escuela de Teatro, donde se imparten clases de voz, expresión corporal, improvisación, trabajo en grupo, lectura, memorización, etc. y los actores formados en la Escuela de Teatro Paladio pasan a formar parte de la Compañía de Teatro Paladio, paladio no solo produce espectáculos sino que también realizamos, Talleres de teatro, Animación a la lectura, Representaciones en Cárceles, Explosiones de fotografías, Producción y realización de documentales, Producción y realización de cortos, Producciones a otras CIAS., Los sábados al teatro y todo realizado, producido y gestionado por personas, donde un 90% de ellas son personas con discapacidades múltiples, tanto físicas, sensoria, intelectual y social.

Periodo de investigación

En estos últimos años de mi vida he visto con mis propios ojos como una actriz alcanzaba la emoción y la actitud del personajes en cuestión de segundos, o, como un actor movía sus brazos alrededor de su cuerpo y contextualizaba la obra entera, no le hacía falta hablar, el movimiento de sus manos acariciaba el aire y lo envolvía, no podía dejar de mirarlo, sus ojos, sus labios, sus piernas, etc. todo su cuerpo estaba involucrado en la acción, en el hacer, su vida entera giraba alrededor de ese momento, de ese instante, nuestras caras se habían desenchajado, nuestro ojos apenas pestañeaban, no dábamos crédito, he verificado que el simple aleteo de los dedos de las manos de un actor ha hecho levantar al público y gritar bravo, bravo. O como otro actor, lanzaba al aire gritos, insultos e improperios y el resto del público y sin nombrarle se sentía aludido, o como otra actriz recostada en el suelo reclamaba el nombre de romeo acariciando todo su cuerpo, susurrando, balbuceando el nombre de su amado, observo que todo su ser está implicado que, no hay un ápice de su cuerpo en el que no participe en el movimiento, toda sus existencia se resumía en ese momento, en ese instante, en esa forma.

El **“Teatro Brut”**, es el teatro de la esencia, un teatro que va al fondo mismo de la creación, a lo más esencial, a lo que no tiene límite, un teatro donde lo único que no cabe es el miedo a fracasar, y donde el aquí y ahora cobra el valor esencial del trabajo.

El término arte marginal fue acuñado por el crítico de arte Roger Cardinal en 1972 trasladando al inglés el concepto de Art Brut concebido por el artista francés Jean Dubuffet para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial.

Pues bien, utilizando el mismo significado y significante de Brut, esta metodología también se puede aplicar al teatro y de hecho todo mi trabajo esta imprecando tanto metodológicamente, técnico como pedagógico de **“Teatro Brut”**, teatro genuino, donde a través de los años he ido desarrollando unos procedimientos técnicos para atrapar la inspiración y convertirla en arte teatral.

La síntesis de dicha investigación que aún no ha cesado, se simplifica en el decálogo del **“Teatro Brut”**:

1. La técnica no condiciona
2. Genuinidad
3. Baja conciencia del hecho creador
4. Aparente incoherencia
5. La creación fuera de toda lógica.
6. Los tópicos como elemento de juego y no como creencia.
7. El aquí y ahora
8. El personaje de adapta al actor.
9. El grupo como elemento esencial de trabajo.
10. La diversidad fuente de creación.

La experiencia escrita

A partir del trabajo surgió la idea de escribir sobre el proceso de investigación y resultado de ello es el libro **Teatro y... ¿discapacidad? Teatro Brut, teatro genuino**. Editado por **“NAQUE”** con la colaboración de **“AISGE”** (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) y bajo la gestión de la productora **Paladio Arte**.

DIA 29 MIERCOLES | TEATRO ALAMEDA

Charo Sánchez Casado y Cristina Pérez Nollet.
Asociación HazTuAcción (Sevilla)
PONENCIA: El enfoque psicoescénico. El alma a escena

Charo Sánchez Casado

Titulada en interpretación por el Instituto de teatro de Sevilla, C.A.T.

Formada en Psicoterapia Gestalt. 2008/11. Aula de Gestalt para la Psicoterapia y las artes Escénicas. La Montera. Actualmente en Formación de Movimiento Expresivo Sistema Río Abierto para el Desarrollo Personal Armónico desde un enfoque terapéutico y psicocorporal, aplicado a la salud y la Educación.

Desde 2014 miembro fundador y presidenta de la Asociación HazTuAcción entidad para el fomento de las Artes Escénicas en la Sensibilización y la Intervención Social.

Cristina Pérez Nollet

Estudia interpretación en el Instituto de Teatro de Sevilla, (C.A.T.) 1992, y continúa su formación en Teatro social e intervención sociocultural en la U.P.O. 2008, y más tarde Psicoescénica con Asociación PONTE. 2013.

Trabaja con la Cía. Danza Mobile en 2012 y con Asociación HazTuAcción en Prevención de Violencia de género y bullying con adolescentes.

Monitora de Teatro desde 1990, con experiencia como actriz en teatro, cine y televisión; y especializada en Teatro de Improvisación.

EL ENFOQUE PSICOESCÉNICO. “EL ALMA A ESCENA”. Charo SÁNCHEZ Casado

Os voy a contar brevemente como fue mi llegada a la psicoescénica.

Cuando estaba en la recta final de mi formación en Psicoterapia gestalt, en la Montera en Sevilla, un día en una clase de supervisión, en la que yo tenía que ser terapeuta de un compañero que era el paciente o cliente, me sentí bastante atascada, porque él, experto en enredarte con la palabra, no acababa de expresarme que le pasaba, cuál era el conflicto real, si es que lo tenía porque a simple vista parecía que todo iba bien. Después el terapeuta cuando evaluaba mi intervención y sabiendo que yo provenía del mundo del teatro me dijo: Me he quedado con las ganas de que hicieras algo de teatro, de que desentrañaras lo que pasaba con alguna técnica de teatro o alguna escena... En fin aquello se quedó retumbando en mi cabeza. Yo estaba en plena crisis profesional. Después de muchos años dedicada a la distribución de teatro, ya veía esa etapa agotada y mi sueño era poder hacer algo que integrara la parte terapéutica que cada día me atraía más y el teatro, pero de momento no tenía la menor idea de cómo iba a poder hacer esto.

Un año más tarde cuando ya habíamos acabado nuestra formación, un compañero actor, me dijo: Estoy haciendo un curso que a ti te encantaría, lo tienes que hacer, es de Psicoescénica y lo imparte Antonio Reina, actor y director sevillano. Bueno pues ese curso me pilló embarazada, y al año siguiente allí estaba yo, la mitad de los días con Daniel, mi bebé, en la mochila, aprendiendo la herramienta de

la psicoescénica que como bien decía mi amigo Joserra Muñoz, que me conoce muy bien, me iba a encantar. Y así fue como vi la oportunidad de poder integrar teatro y terapia, o sacar el conflicto a escena, o como dice mi maestro, y de ahí el título de esta charla, “Sacar el alma a escena”. Partimos de una máxima y es que las personas tenemos la capacidad innata de actuar, el teatro es algo innato en el ser humano, todo el día interpretamos roles y actuamos sin darnos cuenta, y cuando alguien tiene una verdad que poner en la escena, no existe el mal actor o la mala actriz, y en psicoescénica tanto los intérpretes como el usuario (llamémosle así,) actuamos con las emociones reales de un conflicto real y normalmente con el protagonista que está implicado en el conflicto. El intérprete lo único que tiene que hacer es poner su alma, ponerse al servicio del otro, poner sus emociones al servicio del conflicto del otro, o lo que es igual, ponerse frente al otro, mirarlo a los ojos, y dejarse sentir lo que venga, cualquiera lo puede hacer, no tiene que haber estudiado una carrera de arte dramático... lo único que hace falta es compromiso, compromiso emocional.

La parte final de este curso era el intento de poner en marcha un proyecto de sensibilización social o similar, con el enfoque psicoescénico. De ahí nace el programa de Sensibilización social: “PORQUE TOD@S PODEMOS ACTUAR, LA VIOLENCIA FUERA DE ESCENA”, del que os hablaré ahora.

Explicaré un poco en qué consiste esta herramienta que yo considero que es muy poderosa y muy efectiva.

¿QUÉ ES EL ENFOQUE PSICOESCÉNICO?

Es un modelo de intervención psicoeducativa que se desarrolla en el trabajo con grupos.

La psicoescénica es una herramienta activa y participativa, nada directiva, donde invitamos a poner el conflicto en escena y desde ahí que los propios protagonistas del mismo busquen los cambios. La labor del equipo es de acompañamiento para que los usuarios/as sean los que puedan buscar sus propias soluciones y los profesionales no damos soluciones a lo máximo damos herramientas. Es mostrarle su conflicto, para que lo puedan ver desde fuera y puedan darse cuenta de lo que ocurre, y así buscar el cambio; que pequeñas cosas puedo hacer para que la escena cambie.

Es una Herramienta que se puede utilizar tanto en el ámbito terapéutico como en el ámbito educativo. Os voy a explicar un poco como se utiliza en cada caso. Y después os cuento cómo le estoy aplicando yo en el ámbito educativo y cómo se está aplicando en varios programas en el ámbito terapéutico. En el ámbito terapéutico, es la Asociación PONTE, a la que pertenece Antonio Reina la que desde hace años tiene en marcha varios programas de intervención tanto con adolescentes como con familias. A través de programas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla. Aquí no me voy a meter mucho y si queréis más información podéis visitar la web: asociacioponte.com

En el enfoque terapéutico se trabaja desde el emergente, entendemos por emergente el hecho de no ir con una sesión preparada, sino que se escucha al grupo, y sentimos que resuena más, o que les puede resonar de lo que escuchamos del grupo, a más personas de las asistentes, y de ahí partimos a trabajar, por lo tanto los temas que se traten versaran sobre la problemática y necesidades inmediatas del grupo. Pasadas algunas sesiones, puede ocurrir que queramos mostrar algún conflicto, que los usuarios después de varias sesiones no son capaces de ver o identificar, entonces el equipo trae preparada una escenificación que dé luz a ese conflicto y a partir de ahí vamos trabajando.

Como comentaba antes la asociación Ponte desarrolla desde hace años diferentes programas con este enfoque. Para que entendáis en qué consisten estos programas, os explicaré que son 9 o 10 sesiones, de unas 2 horas y media de duración, que se realizan una vez por semana, en ellas se trabaja simultáneamente con las dos partes del conflicto, o sea hay dos grupos de trabajo, cada uno en una sala cercana al otro y con cada una de las partes habrá un/a analista, y un o una interprete. El equipo suele ser un/a analista, conductor/a y un actor o actriz. El actor o actriz son los que dan el compromiso y la verdad a la escena que se propone para que el protagonista de la misma aunque este fuera de escena entre emocionalmente en ella.

PONENCIAS

Cuando alguno de los equipos tiene algo que mostrar o decir al otro grupo, que sentimos que va a ir poniendo luz y conciencia a lo que pasa, vamos a la otra sala y se lo mostramos, siempre en formato escénico, escenas, monólogos etc.

En el enfoque educativo, se suelen hacer sesiones de sensibilización y toma de conciencia, trabajamos con escenas ya preparadas sobre el tema q queremos tratar. Tratamos de sensibilizar, de buscar un espacio para la reflexión, buscar la empatía y la identificación con los personajes que actúan que no están mostrando otra cosa que la propia realidad de los usuarios y de ese punto invitar a que los usuarios sean los que tengan la oportunidad de cambiar esa realidad que se les muestra y que es la suya.

PORQUE TOD@S PODEMOS ACTUAR LA VIOLENCIA FUERA DE ESCENA.

Es una actividad con formato de representación, de 2 horas de duración que representan 2 actores. Cuenta la historia de amor de 2 jóvenes que se conocen y que van a iniciar una relación de pareja que acabará en violencia. A través de las escenas mostramos el arco de la violencia de género: enamoramiento, idea del príncipe azul, el control, aislamiento de amigas... violencia, perdón, luna de miel... y vuelta a empezar. Lo más importante de la sesión es que los chic@s encuentran un espacio para expresarse, donde no los estamos juzgando, no les estamos dando una moralina, solo les mostramos una realidad, su realidad, y ell@s lo comprenden muy rápido y entran muy bien, y da gusto verlos defendiendo sus posturas o confrontando las opiniones de otro, o expresando que están "rayados con lo que están viendo y sintiendo".

Partimos de un guion en el que dos adolescentes van a empezar una relación sentimental, en las primeras escenas el objetivo es que el público adolescente se identifique con los personajes y se ría y se divierta y simpatice con ellos, después de cada escena vamos parando y haciéndoles partícipes de lo que está sucediendo a los personajes y les invitamos a que nos ayuden a crear el guion de esos

personajes, entre todos vamos avanzando, proponiendo cambios cuando la escena no nos gusta, que es la mayoría de las veces, y ahí es donde los y las participantes salen al escenario a actuar y a dar nuevas propuestas para cambiar esa escena, después nosotros volvemos a nuestro guion, "digamos nefasto" en el que la pareja va a estar abocada a una relación desigual y violenta y son ellos y ellas los que en cada momento dan otro giro a la historia, los que nos muestran que podría haber sido de otra forma. Ellos pueden construir otra realidad, y cuando la actividad acaba son muy conscientes de esto.

El proyecto tiene como novedoso primero que utilizamos esta herramienta, diferente tanto para alumnado como para profesorado, que no se queda solo en la charla que los y las adolescentes reciben, y de las que están un poco cansados, (así nos lo transmiten) o en la obra de teatro que ven, aplauden y se acabó. Es una herramienta de intervención vivencial y experimental, los jóvenes participan en lo que está ocurriendo, dan su opinión, y tienen la oportunidad subir al escenario para hacer la escena de otro modo, que es como él o ella lo ve. De esta manera vivencian que los conflictos se pueden resolver de otro modo y les sirve también para ver donde tienen sus dificultades en las relaciones, y también para reforzar sus puntos fuertes.

La fórmula para esto es un buen caldeamiento al comienzo que se hace a través de las primeras escenas. Después vamos parando en cada escena y preguntando, y a través de las preguntas vamos invitando a que ellos mismos se levanten a hacer la escena de otra forma.

Para mí lo mejor de este trabajo y de trabajar con adolescentes con esta herramienta es poder vivir como se van desnudando sus almas, ver la coraza con la que llegan y la necesidad que tienen de que alguien les "escarbe" un poco para ir abriéndose... hasta el más cerrado está necesitado de abrir un poco su coraza y mostrar su sentir verdadero.

Es una herramienta para la sensibilización y para fomentar la reflexión y el debate, que ofrece la posibilidad de hablar de los propios sentimientos, y crea un espacio para la expresión y la reflexión. Aunque no entramos en el terreno terapéutico, ya que nos encontramos en un ámbito de prevención y educativo, sí que se pueden detectar casos de adolescentes que están teniendo problemas con su manera de relacionarse y para ello pedimos que algunos profesores/as asistan a la sesión, así como el orientador/ra del centro; en más de una ocasión nos hemos tenido que quedar tras la sesión para atender a algunas chicas y chicos muy afectados por la actividad, que nos han contado situaciones personales y familiares bastante difíciles, que en el centro no se sabían y no se habían podido por tanto atender, y ahora si se puede plantear una derivación o una comunicación a los Servicios Sociales pertinentes.

Otras veces la actividad les sirve para tomar conciencia e identificar que no están en una relación saludable. Desgraciadamente son muchas las chicas que viven estas situaciones, y a muchas les cuesta identificar la realidad de su situación.

Otra particularidad del proyecto es que se gestó en el Instituto Pablo Picasso de Parque Alcosa en un laboratorio de varios días, llevado a cabo con alumnos y alumnas de allí. Esto para mí da mucho valor a la actividad, puesto que el lenguaje es coloquial y cercano, las escenas están escritas algunas de situaciones literales que nos contaron, de lo que sienten y piensan sobre la violencia, lo que hace que los jóvenes se identifiquen y empaticen muy rápido con los personajes, que presentamos, creándose un espacio de intimidad muy propicio, en el que se pueden abordar estos temas con relativa facilidad. Esta actividad se completa con varias sesiones que hacemos con cada grupo a lo largo del trimestre siguiente, en sus aulas y en horas de tutoría. En estas sesiones abrimos un espacio, donde a través de escenas, podemos seguir trabajando sus dificultades reales en sus relaciones, ya sin unos personajes de referencia, los celos, los límites, la toma de decisiones respecto a la pareja, son los temas que más les preocupan.

En la actualidad ya está en marcha otra ramificación del proyecto para trabajar en 6º de primaria, 1º y 2º de la ESO, en la prevención del acoso y la exclusión, y en la creación de relaciones grupales saludables e igualitarias.

Cuando nos marchamos, siempre quieren más y expresan lo importante que es para ellos tener actividades de este tipo.

Realmente hay una necesidad, no solo de los adolescentes sino también de la infancia y de la edad adulta, de parar la máquina y por momentos entrar en otro paisaje, mirarnos un poquito hacia dentro, saber identificar nuestras emociones, tomar conciencia de que expresamos y que nos tragamos en las relaciones con el otro/a.

Siempre nos vamos con la sensación de que espacios así tendrían que estar integrados en la formación de nuestros y nuestras jóvenes.

El otro día al terminar una sesión, que había sido muy emotiva, la tutora de un grupo dijo. Tendría que ser varias horas de esto al día y de vez en cuando, una de matemáticas o de lengua...

EL ENFOQUE PSICOESCÉNICO. "EL ALMA A ESCENA". CRISTINA PEREZ NOLLET:

Los adolescentes están en una frontera maravillosa, a veces puede suponerles un conflicto, pero en realidad por estar en el medio aún tienen acceso a su intuición, su esencia más auténtica, su capacidad de juego y despreocupación, su creatividad más pura; y por otro lado, empiezan a adquirir responsabilidades, a tener su propia opinión, a saber lo que quieren y a tomar sus propias decisiones. De nosotros, los adultos depende que esto sea una ventaja o un inconveniente para ellos.

Hemos aprendido por nuestra experiencia y por la que a su vez tuvieron nuestros padres, a imponer

nuestra opinión, en lugar de permitirles acceder a su propia sabiduría, y acompañarles con sus errores y aciertos; en lugar de castigarles por no hacer las cosas como nosotros decimos.

La psicoescénica utiliza la herramienta del teatro para que cualquier persona, ante cualquier situación conflictiva pueda ver desde fuera el conflicto, a la vez pueda cambiarla desde dentro, haciendo una escena que le resulta complicada de afrontar en la vida y afrontarla en un entorno protegido, donde sus reacciones no van a ser juzgadas ni atacadas, sino mostradas por los demás y orientadas para practicar otras maneras de ser.

Como actriz mi labor consiste, sobre todo en entrar en escena con el adolescente que plantea un conflicto que no sabe cómo resolver, y desde el compromiso interpretativo hacerles sentir como si realmente estuvieran en esa situación.

A veces son ellos los que plantean una escena específica y otras el/la terapeuta plantea la escena que considere que le venga mejor trabajar.

Mi objetivo es que se comprometan con la escena, que conecten con la emoción real que sienten cuando se encuentra en esa situación, y una vez conseguido, subir el volumen de la actitud del personaje que interpreto, que le plantea el conflicto, con la intención de que busquen diferentes maneras de resolverlo.

Precisa de mucha concentración por mi parte, de una escucha y apertura hacia la persona que hace la escena conmigo. Absorber la información que describe la persona que plantea el conflicto, para representar la escena desde la verdad, sin inventar cosas que no haya planteado, pero estando abierta a sensaciones que me llegan desde ese personaje, para ponerlo al servicio de la escena que estamos representando.

A la vez, estar atenta a la dirección a la que creo que quiere dirigirse el/la terapeuta, bien porque me haya comunicado su objetivo previamente, o porque intuya a dónde quiere llegar.

De alguna manera, se trata de poner mis propias emociones al servicio de las escenas que se planteen, estando muy abierta a las emociones del otro, en escucha constante para que el adolescente se comprometa y busque soluciones, a la vez atenta a la/el terapeuta para dirigir la escena hacia una u otra dirección, y con la intención de que contacten con la emoción real que solemos ocultar para sentirnos protegidos y que a veces nos dificultan tener relaciones saludables.

Se trata de que ellos vean que son en gran parte responsables de cambiar las situaciones que no les gustan y que prueben maneras de practicarlo en un ambiente protegido.

A los adolescentes a veces les cuesta entrar en las escenas o están muy pendientes de lo que piensen los compañeros de ellos y hacen la escena hacia afuera, incluso para hacer reír o demostrar que son muy buenos actores, pero cuando te comprometes y les miras a los ojos con verdad, es muy raro que no entren automáticamente en situación y empiecen a hablar de sí mismos.

Cuando sale alguno y ves las dificultades que tiene para sostener la propuesta que ha dicho que iba a hacer y se enreda en las discusiones reales que solemos tener, le hacemos la observación; y con conciencia, trata de hacerlo de otra forma, entonces me toca ponérselo difícil para que pruebe otras maneras de ser y que refuerce ese cambio que está practicando.

Lo más asombroso es la plasticidad que aún tienen los adolescentes, la fuerza y cantidad de recursos a pesar de proteger sus emociones como los adultos les hemos enseñado a hacer.

Algunos hacen las escenas desde una lógica o sabiduría emocional sorprendente, otros defienden su actitud de enfrentamiento, tapando su dolor con el ataque o la culpa al otro, y cuando conseguimos llegar allí, a lo que de verdad sienten y permiten entrar en contacto con su verdadera emoción, entonces, es maravilloso comprobar la belleza de cada uno de ellos y comprobar que a todos nos une un mismo miedo a no ser aceptados y aprendemos a ocultarnos tras una máscara para que nadie vea lo que sentimos y no puedan hacernos daño.

Cuando después de trabajar escenas donde ven las verdaderas emociones que están ocultas bajo las diferentes máscaras, se les cambia la cara, toman conciencia del dolor de los otros y del suyo propio, empatizan, y de pronto los ves a cada uno como son, ves al niño y al adulto..., a la persona que es. Es emocionante.

Me sobrecoge cuando un chico o una chica se echa a llorar viendo una escena violenta, o cuando comentan cosas de las escenas o del comportamiento de compañeros en la escena que han visto, o cómo se han sentido cuando la han representado. Hay tanta sabiduría. Entonces recuerdas cosas que han dicho antes, actitudes que han tenido a la defensiva o atacando y ves con claridad que están imitando, ellos no son eso, con esa actitud han aprendido a defenderse, pero están copiando maneras de ser que han visto. Para mí es un privilegio verlos por dentro, al menos por unos minutos.

Como actriz y como adulta me recuerda la gran responsabilidad que tenemos en confiar en esa sabiduría y facilitarles en lo posible que no pierdan el contacto consigo mismos, por culpa de nuestros miedos.

**RELATORIA DE LAS JORNADAS: MERCEDES PRADOS GARCÍA
SECRETARÍA DE LAS JORNADAS: ROSA SÁNCHEZ ROLDÁN. ASOCIACIÓN TEVEO**

Gracias a todas las personas y entidades que con su participación han hecho realidad estas jornadas de reflexión sobre el valor de las artes escénicas destinadas a la población infantil y adolescente.

Sevilla, 27, 28 y 29 de marzo de 2017

ORGANIZAN:

ICAS
Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla

COLABORAN:

PARTICIPAN:

