

Artes escénicas para la construcción de comunidades

31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2025, Sevilla

Arte, ecología
y bienes

Recursos para un mundo
compartido

Fundació
**La Ciutat
Invisible**

Sabadell
Fundació

Índex

Introducción	3
Información práctica	4
Estructura del seminario	4
Objetivos de la formación	4
Destinatarios	4
Organización por grupos	4
Programa del seminario	5
Sesión inaugural	5
Formación específica	5
Ponencia inaugural	6
Formación específica: talleres artísticos	7
Espacio compartido en el espacio público	9
Espacio de mediación	10
Equipo de mediadoras	10
Fundación La Ciutat Invisible	12
Temporada Alta	12

Introducción

En los años 70, principalmente en Estados Unidos y Gran Bretaña, surge la expresión arte comunitario para describir un conjunto de prácticas artísticas que proponen la creación de una obra a partir de un proceso colectivo común reforzando el sentido de identidad, pertenencia, confianza y vínculo entre un grupo de individuos. Precisamente, Jorge Dubatti, teórico teatral argentino, señala que una característica esencial de las artes, especialmente las escénicas, es lo que llamamos *convivio* o *acontecimiento convivial*, la reunión de cuerpo presente, sin intermediación tecnológica, de artistas, técnicos y espectadores en una encrucijada territorial cronotópica (unidad de tiempo y espacio), cotidiana (una sala, la calle, un bar, una casa, etcétera, en el tiempo presente). El *convivio*, manifestación de la cultura viviente, distingue al teatro del cine, la televisión y la radio en tanto exige la presencia aurática, de cuerpo presente, de los artistas en reunión con los técnicos y los espectadores, a la manera del ancestral banquete o simposio.

Partiendo de esta idea, las artes escénicas pueden ser un motor de transformación social e innovación reforzando la creación, cohesión y empoderamiento de la comunidad educativa. Su carácter comunitario, democrático y social lleva consigo valores cooperativos, participativos e inclusivos necesarios para cuestionar, replantear y reconstruir las estructuras del sistema que comparte esta comunidad.

El Seminario *Artes escénicas para la construcción de comunidades* es una formación dirigida a estudiantes, profesionales del ámbito educativo, social y artístico, así como agentes culturales y, en general, toda persona interesada en conocer y adquirir herramientas de artes escénicas pensadas para contextos de construcción de comunidades.

El seminario tendrá lugar en Sevilla durante los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2025. Cuenta con la colaboración principal de la Fundación Banco Sabadell, el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y la colaboración de Zemos98, Red Planea, Teatro Alameda y ConArte Internacional.

Información práctica

Fechas: 31 de enero, 1 y 2 de febrero de 2025

Lugares: Teatro Alameda, Centro Cultural Santa Clara y Centro Cívico Las Sirenas.

Precio: 70 euros, importe subvencionado en un 15% por la organización.

Precio final: 59,5 euros (incluye la comida prevista para el sábado 3).

Plazas: limitadas (máximo 80 personas)

Inscripciones: www.ciutatinvisible.org/educacio/atempo/formacio/seminaris/sevilla/

Estructura del seminario

El seminario *Artes escénicas para la construcción de comunidades* consiste en **tres días de formación**, con un total de **15 horas de formación presenciales**, que incluyen talleres multidisciplinares eminentemente prácticos; **grupos de trabajo** y una **ponencia inaugural a cargo de la directora escénica, dramaturga, gestora cultural y arteducadora Lucía Miranda (Cross Border Project)**.

Objetivos de la formación

- Aprender técnicas escénicas para el trabajo con colectivos en el ámbito educativo.
- Adquirir herramientas para el desarrollo de proyectos artísticos en contextos educativos.
- Aprender a guiar y acompañar los procesos de creación propios de los grupos.

Destinatarios

La **ponencia inaugural *Abrazar el caos. Haciendo teatro con comunidades*** a cargo de **Lucía Miranda** será abierta a toda la ciudadanía interesada en el vínculo entre arte y educación (acceso gratuito con inscripción previa escribiendo a info@ciutatinvisible.org).

Los **talleres prácticos y las sesiones en grupos de trabajo** están destinados a docentes, artistas y educadores en general interesados en adquirir herramientas artísticas para la construcción de comunidades.

Organización por grupos

Las personas inscritas en el seminario se organizarán en **grupos con perfiles profesionales heterogéneos**. Los grupos serán de máximo 20 personas y contarán con una **mediadora cultural**, quién orientará las personas participantes sobre cómo adaptar las metodologías adquiridas a sus contextos educativos específicos.

Programa del seminario

Sesión inaugural

Viernes 31 de enero		TEATRO ALAMEDA
17:30 - 18:00 h	Acreditación	
18:00 - 18:15 h	Presentación del seminario	
18:15 - 19:00 h	Conferencia inaugural a cargo de Lucía Miranda y debate	
19:00 - 19:00 h	Copa de cava	

Formación específica

Sábado 1 febrero	
09:00 - 11:30 h	Taller con Marta Galán y Montserrat Iranzo (G1 + G2) Taller con Checho Tamayo y Andrea Carrión García (G3 + G4)
11:30 - 12:00 h	Pausa
12:00 - 13:30 h	Espacio de mediación
13:30 - 15:00 h	Comida
15:00 - 17:00 h	Espacio compartido con Hermanos Ibarra Roa (G1 + G2 + G3 + G4)
17:00 - 18:00 h	Espacio de mediación
Domingo 2 febrero	
09:00 - 11:30 h	Taller con Checho Tamayo y Andrea Carrión García (G1 + G2) Taller con Marta Galán y Montserrat Iranza (G3 + G4)
11:30 - 12:00 h	Pausa
12:00 - 13:00 h	Espacio de mediación
13:00 - 14:00 h	Cierre en Teatro Alameda

Ponencia inaugural

Título: Abrazar el caos. Haciendo teatro con comunidades

Ponente: Lucía Miranda

Resumen: En esta charla Lucía Miranda compartirá los 14 años de experiencia de la compañía que dirige, el Cross Border, en el proceso de creación de piezas teatrales y proyectos con la comunidad. Aciertos y desaciertos de una práctica construida en equipo y que, a la metodología y la sistematización, se le suma el abrazo del caos como parte fundamental de su trabajo.

BIOGRAFÍA LUCÍA MIRANDA

Directora de escena, dramaturga y arteducadora. Fundadora del Cross Border ha obtenido entre otros el Premio “El Ojo Crítico” de RNE de Teatro 2018. Sus espectáculos se han estrenado en el Thalia Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, Microtheater Miami, el FIBA de Argentina, el Teatre Lliure de Barcelona, La Abadía o el Centro Dramático Nacional. Como artista-educadora ha coordinado proyectos de teatro, educación y transformación social en América Latina, Europa y África.

Formación específica: talleres artísticos

Título del taller: Cuerpo, acción, performatividad y palabra en la práctica escénica

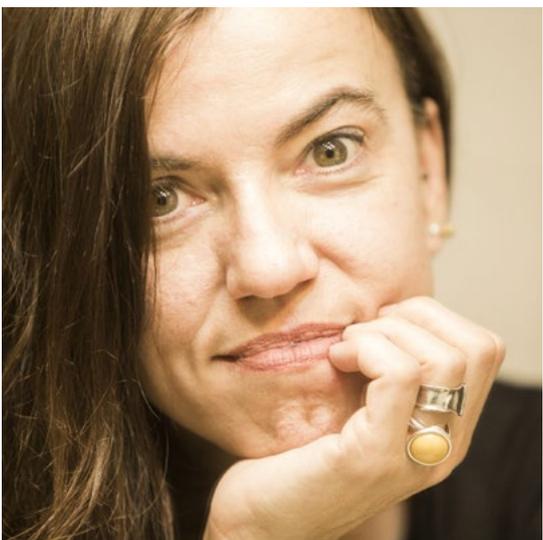
Formadoras: Marta Galán y Montserrat Iranzo

Descripción: Con este taller queremos posibilitar un espacio de descubrimiento del propio cuerpo a partir de la observación de un/a mismo/a para después extrapolar esta observación al cuerpo del otro. El hecho de ponerse en el sitio del otro provoca paciencia, escucha y amplia el descubrimiento de movimientos posibilitando la organización en el espacio (propiocepción, percepción, ...). En este taller se utilizan elementos de la danza creativa, la consciencia corporal, la danza improvisada y la repetición coreográfica y se incorporan metodologías de creación de textos propios a partir de pautas gramaticales sencillas. Estos textos se utilizan en escena atendiendo a lógicas no dramáticas o performativas que permiten poner en relación la palabra, la acción, el movimiento-danza, el espacio sonoro y la imagen plástica para desvelar nuevos sentidos e imaginarios.

BIOGRAFÍA MARTA GALÁN SALA

Autora y directora de textos desde 1999, artista-educadora, docente y gestora cultural. Actualmente es docente en el Departamento de Dramaturgia, Escenificación y Coreografía del Institut del Teatre, dónde también dirige el programa transversal IT Acció Social i Comunitària. Posee una amplia experiencia como directora y dramaturga desde el año 1999 y actualmente colabora con el MACBA en el diseño y la ejecución de programas educativos sobre el arte de acción, la performance y las teatralidades diferentes.

BIOGRAFÍA MONTSERRAT IRANZO

Doctora en Artes y Educación por la UdG con Mención Internacional con estadía en la Universidade de Lisboa. Directora y cofundadora de DANSALUT. Itinerario profesional en danza social con grupos de riesgo y grupos sociales diversos. Docente y formadora en danza creativa y consciencia corporal con grupos de niños, jóvenes y/o adultos, tanto en educación curricular como no. En el campo artístico actualmente está vinculada en creación y dirección escénica desde el ámbito artístico-social. Publica en revistas científicas. Co-escribe libros y capítulos. Colabora en compilaciones y revistas académicas y divulgativas. Participa en seminarios, jornadas y congresos nacionales e internacionales relacionados con el movimiento, la danza y las artes escénicas.

Título del taller: Un calentamiento fabuloso. ¿Qué son las cosas antes de ponerles nombre? Acercádonos a un deporte sensible y una danza accesible.

Formadoras: Checho Tamayo y Andrea Carrión García

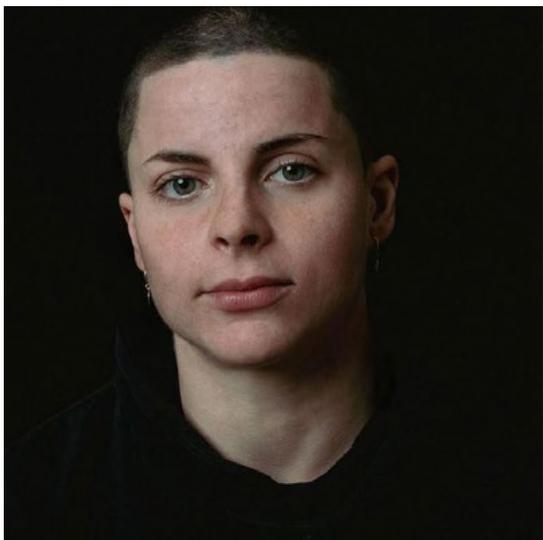
Descripción: El calentamiento es la acción de elevar la temperatura previa a realizar cualquier actividad física. Irrigar sangre a todo el cuerpo, desentumecer los músculos, inducir paulatinamente a un estado mental adecuado, elevar la confianza y generar la apertura necesaria para conectarse con el grupo y el espacio. En definitiva, realizar una serie de ejercicios preparatorios para cultivar un estado de presencia y atención elevada.

La palabra “fabuloso” viene del latín *fabulosus* que significa “Cuento maravilloso”. En este calentamiento de fábulas, realizaremos ejercicios preparatorios para un deporte ficticio, una danza que podremos ir intuyendo durante la sesión pero que nunca llegará porque, como en toda fábula, este calentamiento viene acompañado de una moraleja final, solo que en vez de revelarse al final es presentada ahora mismo, antes de empezar.

BIOGRAFÍA CHECHO TAMAYO

Artista transdisciplinar, *performer*, mediador y exfutbolista nacido en Medellín, Colombia (1994). Su más reciente investigación, «Los juegos» ha sido seleccionada por el prestigioso festival Danse Élargie del Théâtre de la Ville- París para mostrarse este junio de 2024. Ha sido ganador tres años consecutivos de la convocatoria nacional INJUVE en las modalidades de comisariado de la sala Amadís (2020- 2021), producción de obra (2021-2022) y movilidad (2022-2023). Su primera creación «Moritūrī tē Salūtant» fue coproducida por el festival MeetYou Valladolid, estrenada en la sala principal del Teatro Calderón y recibió el premio del festival internacional WE:NOW 2023 celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

BIOGRAFÍA ANDREA CARRIÓN GARCÍA

Formada en teatro, y con experiencia profesional con Cia. Teatro 0, Murcia; descubrió la danza y se enamoró profundamente del potencial de expresión física y carnal del movimiento. Ha presentado su trabajo coreográfico en festivales de Canadá, Nueva York y España. Entre algunos de los proyectos para los que ha trabajado destacan Little M de Anders Duckworth y The place, Londres, Perpetum Mobile Damiano Ottavio Biggi, bailarín Thanztheater Wuppertal Pina Bausch, Una Isla de Agrupación Serrano y su coproducción con la Cía. Ferroviaria con quien continúa trabajando, Wanting, su primer solo de 50 minutos, Actualmente trabaja junto a Ángela Carbajo en FPS (Fiera Parda Sensible), proyecto apoyado por el Centro Párraga de Murcia, centro coreográfico María Pagés y Teatros del Canal, Madrid.

Espacio compartido en el espacio público

Título: Taller para elenco “Coros Ciudadanos”

Ponente: Hermanos Ibarra Roa

Descripción: Taller a modo de clase práctica con una presentación performática coral. Los primeros 45 minutos nos introduciremos en el mundo teórico de nuestra técnica sobre el cuerpo como memoria, la voz como biografía y nos conocemos en el espacio a habitar. Luego damos paso al taller práctico, en el que reforzamos elementos de dramaturgia espacial, coreografías y plantas de movimiento, como también el trabajo básico coral ciudadano, para terminar con la muestra abierta en el espacio público de un ejercicio sencillo de canto, teatro y movimiento.

BIOGRAFÍA HERMANOS IBARRA ROA

La compañía Hermanos Ibarra Roa en el año 2013 irrumpe en la escena chilena con la obra “Víctor sin Víctor Jara” siendo vista por más de cien mil espectadores hasta el día de hoy. Esta obra que reunía a grandes exponentes teatrales chilenos tenía otra particularidad, y es que un porcentaje de las más de 50 personas que habitaban la escena, eran parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos - AFEP. Este es el origen que instala a su compañía con uno de los sellos que nos particulariza: Un continuo trabajo formativo de elencos ciudadanos, en torno a disciplinas escénicas (canto, danza, teatro) y que los ha posicionado como grandes exponentes de este género en Chile.

Espacio de mediación

Los espacios de mediación están orientados a favorecer el aprovechamiento de los recursos y la profundización de las metodologías para su implementación en los contextos educativos específicos de los participantes. Estos espacios de trabajo se organizan con los mismos grupos configurados para los talleres y están dinamizados por diferentes mediadoras culturales que acompañaran al grupo durante todos los espacios de trabajo.

Equipo de mediadoras

Eloísa Cantón

Artista y educadora. Cursa estudios de violín en el conservatorio, pero al no conectar con el mundo académico formal comienza a explorar diferentes formas de expresión, tanto sonoras como corporales, en los escenarios y en el aula. Es en esta búsqueda expresiva donde toma conciencia de la importancia del proceso creativo en la educación, y la educación se transforma en práctica artística.

Edi Carrascal

Licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, actriz, docente, trabaja en diversos proyectos educativos y en formación del profesorado; actualmente coordina el proyecto Erasmus+ KA1, InterculturABLE concedido a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

Jorge Horno

Investigador, creador y performer. Licenciado en Bellas Artes (Bilbao/Berlín), especialista en el ámbito educativo (Máster en Pedagogía de las artes escénicas URJC/Madrid). Ha impartido clases en varias universidades (País Vasco, Alicante y Alcalá de Henares) y trabajado en institutos y escuelas de Cataluña. Desde 2019 colabora con el equipo educativo del MACBA en varios proyectos.

Marcela Otárola

Licenciada en artes con mención en actuación teatral (Universidad de Chile), Máster en Gestión Cultural (Universidad Andina Simón Bolívar). Se ha desempeñado en Chile como animadora cultural en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y como gestora cultural en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Actualmente es coordinadora y mediadora cultural en proyectos de la Asociación ConArte Internacional en Girona.

Fundación La Ciutat Invisible

La **Fundación La Ciutat Invisible** es una fundación cultural, creada en 2013 por la empresa Bitò Produccions, S. L. en la ciudad de Salt (Girona, Cataluña). Desde la Fundación, tenemos como objetivo implicar a la ciudadanía, los agentes culturales, el ámbito educativo y el sector empresarial con el objetivo de crear una red cultural que permita repensar nuestra sociedad y, poco a poco, potenciar la vitalidad cultural de nuestro territorio de acción principal, las ciudades de Girona y Salt.

Esta misión se despliega a partir de cuatro ejes principales:

- **Educación.** Impulsamos experiencias artísticas y acciones formativas en las escuelas para formar una ciudadanía más crítica, creativa y libre a través del proyecto educativo A Tempo – Artes y Formación.
- **Debate.** Generamos espacios de reflexión y de intercambio de ideas sobre las artes, la cultura y la ciudad.
- **Participación.** Promovemos espacios de encuentro como El Cercle, donde colaboran representantes del mundo empresarial y el cultural, o comunidades como El Club y Arteria, donde los espectadores pueden implicarse más profundamente en el mundo del teatro y disfrutar de ventajas exclusivas.
- **Creación.** Desarrollamos iniciativas para fomentar la creación teatral tanto en el ámbito educativo dentro de A Tempo - Artes y Formación, como en el ámbito profesional con el Premio Quim Masó para ayudar a impulsar la producción y exhibición de montajes teatrales en catalán. Temporada Alta

Temporada Alta

Temporada Alta es uno de los principales acontecimientos culturales de España según el Observatorio de la Cultura, informe anual que elabora la Fundación Contemporánea. Es **uno de los eventos de referencia en el panorama nacional e internacional** con un lugar en el mapa de los festivales europeos de artes escénicas más relevantes. Cada otoño, **Girona y Salt** se convierten en un punto de encuentro entre la escena española y la internacional, siendo Temporada Alta un **espacio de exhibición de propuestas escénicas**, una **plataforma de apoyo a la creación y producción de espectáculos** y un **impulsor de las redes de intercambio profesional**.

En la **edición de 2023**, en que se celebra su 32 aniversario, se programaron **99 espectáculos** (entre los cuales hubo 25 coproducciones), repartidos en 22 escenarios a lo largo de 11 semanas, y alcanzando una cifra de **público total de 63.940 personas**.

Organiza:
www.ciutatinvisible.org/es/

Fundació
**La Ciutat
Invisible**

Colaborador principal: :

B Sabadell
Fundació

Con el apoyo de:

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Y en colaboración con:

ZEM S98

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA

8 Teatro Alameda
Instituto de la Cultura
y las Artes de Sevilla

NO8DO
AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

ConArte
INTERNACIONAL

