

V Jornadas sobre la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20-21
DE MARZO
2013

PROGRAMA

BARCELONA

Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

ORGANIZAN: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Institut del Teatre-Diputación de Barcelona, British Council España, Embajada del Reino de los Países Bajos, La Casa Encendida y La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

MIÉRCOLES 20 DE MARZO

9.15 horas	Acreditaciones y recogida de documentación. Vestíbulo del Institut del Teatre
10.00 horas	INAUGURACIÓN OFICIAL (Teatro Ovidi Montllor)
10.30 horas	1er ponente (Teatro Ovidi Montllor): EDUARDO KOFMAN (Israel-Argentina) Director del Teatro para la convivencia. "Teatro por la coexistencia"
11.30 horas	PAUSA
12.00 horas	2º ponente (Teatro Ovidi Montllor): JO VERRENT (Reino Unido). Asesora y comisaria "¿Qué estás mirando...?"
13.00 horas	3er ponente (Teatro Ovidi Montllor): DAVID CAMPS (España). Vocal de cultura de la Junta Directiva de la Asociación Española de Fundraising. "Fundraising cultural: factores clave de éxito"
14.00 horas	PAUSA PARA ALMUERZO.
15.30 horas	Espectáculo de danza (Plaza Margarita Xirgu): IT DANSA : "Kamuyot". Coreografía de Ohad Naharin Espectáculo abierto al público en general
16.30 horas	SEMINARIO-DEBATE (Teatro Ovidi Montllor) "Artes escénicas aplicadas: Inclusión social y comunidad" Modera: Eva García , coordinadora de las V Jornadas. Participantes: Eduardo Kofman, Lucina Jiménez, entre otros.
18.00 horas	PAUSA
18.30 horas	CONCLUSIONES de la Primera Sesión (Teatro Ovidi Montllor)
De 19.30 a 21.00 horas	Panel de micropresentaciones para participantes en las V Jornadas.

Se habilitarán tres zonas de encuentro en distintas zonas del recinto del Institut del Teatre que se podrán utilizar por un número limitado de participantes interesados, previa solicitud a la organización. El objetivo es que se puedan difundir actividades de interés general y presentar proyectos que puedan interesar a otros participantes de las Jornadas. La lista de micropresentaciones se dará a conocer antes del inicio de seminario-debate de las 16.30 horas.

1 >> 7

ORGANIZAN

COLABORAN

V Jornadas sobre la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20-21
DE MARZO
2013

PROGRAMA

BARCELONA

Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

JUEVES, 21 DE MARZO

10.00 horas	4ª ponencia (Teatro Ovidi Montllor) SELINA BUSBY (Reino Unido) Profesora titular y directora del MA in Applied Theatre en The Royal Central School of Speech and Drama University of London. LISELLE TERRET (Reino Unido) Profesora titular del BA (Hons) in Drama, Applied Theatre and Education en The Royal Central School of Speech and Drama, University of London. <i>"Te puedes portar mal pero sin hacer demasiado ruido: atribución de poder o contención en la práctica aplicada de las artes"</i>
11.00 horas	5ª ponencia (Teatro Ovidi Montllor): EUGÈNE VAN ERVEN (Países Bajos). Director del Internacional Community Art Festival y profesor de la Universidad de Utrecht. <i>"Arte comunitario y el mundo, una mirada exclusiva hacia la Inclusión y otras palabras de moda"</i>
12.00 horas	PAUSA
12.30 horas	6ª ponencia (Teatro Ovidi Montllor): LUCINA JIMÉNEZ (México). Directora General de ConArte. Arte y Escuela (ConArte) <i>"RedeseArte Cultura de Paz, artes escénicas en la reconstrucción de ciudades en emergencia social"</i>
13.30 horas	PAUSA PARA ALMUERZO
15.00 horas	SEMINARIOS/DEBATES Seminario A (Auditori) <i>"La formación en las artes escénicas aplicadas"</i> Modera: Antonio-Simón Rodríguez , coordinador académico del Institut del Teatre. Participan: Liselle Terret, Selina Busby, entre otros. Seminario B (Espai Scanner) <i>"La programación y distribución de espectáculos orientados a la inclusión social"</i> Modera: Cesc Casadesús , director del Mercat de les Flors. Intervienen: Jo Verrent, Eugène Van Erven, Maral Kekejian, entre otros.
16.30 horas	PAUSA
17.00 horas	CONCLUSIONES Y BALANCE DE LAS V JORNADAS (Auditori)
18.30 horas	CLAUSURA OFICIAL (Auditori)
20.00 horas	ESPECTÁCULO DE DANZA (Teatro Ovidi Montllor) DANZA MOBILE. <i>"Una ciudad encendida"</i> Espectáculo abierto al público con invitación

- Los dos espectáculos previstos en las Jornadas son de acceso gratuito.
- Las V Jornadas ofrecerán traducción simultánea inglés-castellano-inglés y al lenguaje de signos para las ponencias.

2 >> 7

ORGANIZAN

COLABORAN

V Jornadas sobre la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

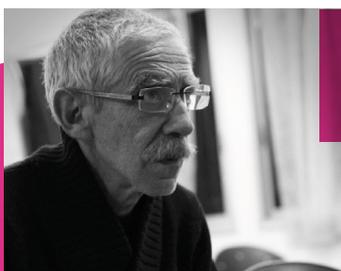
20-21
DE MARZO
2013

PARTICIPANTES

BARCELONA

Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

EDUARDO KOFMAN (Argentina-Israel)

Estudió en su país con los más importantes profesores de teatro. En 1995 emigra junto a su familia a Israel y fija su residencia en Nazareth Illit, donde reside hasta el día de hoy.

En 1997 comienza su trabajo como director de teatro comunitario en su lugar de residencia y en 1999 consigue formar su primer grupo de trabajo con adolescentes de un kibutz (aldea colectiva) y adolescentes de un kfar (pueblo) árabe, llegando con ellos a presentar una creación colectiva.

En el año 2000, y a partir de lo que se conoce como la segunda intifada y de los hechos violentos acaecidos en el norte del país, propone un plan de trabajo a los distintos entes nacionales y provinciales para trabajar conjuntamente entre árabes y judíos a través del teatro, creando el programa "Ciudades en Paz". En 2003 realiza una gira con un grupo mixto por diferentes ciudades alemanas.

Trabaja en la zona norte del país, en las ciudades de Afula, Tabor, Shibli, Daburiaei Einmahel, Kfar Kana, Kfar Reine, Nazareth, Nazareth Illit, Kfar Cama y Mahsmed.

Durante estos años trabaja también para acercar a través del teatro a las distintas etnias judías: nuevos inmigrantes etíopes, marroquíes, sudamericanos y personas procedentes de la ex unión soviética. Todo este trabajo lo realiza utilizando el teatro como idioma común para tratar de solucionar las diferencias individuales y colectivas sin que cada etnia pierda su identidad.

Actualmente trabaja con grupos formados por adolescentes y adultos, con y sin discapacidad.

A lo largo de estos años el proyecto dirigido por Eduardo Kofman ha conseguido presentar sus creaciones en los distintos contextos en los que ha trabajado, sembrando una pequeña semilla para un futuro mejor en Oriente Medio.

LUCINA JIMÉNEZ (México)

Doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Reconocida consultora internacional en políticas culturales y educación artística. Miembro del banco de expertos en Cultura y Desarrollo de la UNESCO-París, integrante del Grupo de Expertos de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la OEI, Madrid. En esa condición ha asesorado programas públicos de educación en artes, cultura y desarrollo en Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Guatemala, España, Perú, Cuba, Honduras y Sudáfrica.

Ha sido consultora para la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la OEI, el Convenio Andrés Bello, People to People, la UNESCO México y París. Actualmente es consultora de la Organización de Estados Americanos, para la elaboración del Portafolios de Prácticas Promisorias en Educación Artística y Medios para la Formación en Ciudadanía Democrática. Desde 2002 es miembro de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales de la Universidad de Girona, España, y miembro del Grupo Educación y Cultura de la misma. Es consejera del Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia.

3 >> 7

ORGANIZAN

COLABORAN

V Jornadas sobre la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20-21
DE MARZO
2013

PARTICIPANTES

BARCELONA

Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

En México fue Directora General del Centro Nacional de las Artes, donde creó el Programa de Educación a Distancia, el cual le mereció el reconocimiento "Innova" de la Presidencia de la República, el Programa Internacional de Artes del Circo y de la Calle. Coordinó la creación de seis centros de las artes en diferentes estados, además del Posgrado Virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural, fue Directora Técnica del Programa Cultural de las Fronteras, Subdirectora de Planeación de Radio Educación, de la Biblioteca de México y Subdirectora de Difusión de la Dirección General de Culturas Populares. Hoy dirige el Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C., ConArte, una asociación que forma maestros para la educación en artes para la escuela pública y para el desarrollo social, en Ciudad Juárez, Nogales, San Luis Potosí, Tapachula y la ciudad de México. Igualmente ha impulsado el Programa Interdisciplinario por la No Violencia en la Escuela y en la Comunidad. Esta asociación, que actúa en zonas de alta marginalidad en ciudades con emergencia social, ha recibido varios premios nacionales e internacionales.

Es autora de varios libros sobre políticas culturales y educación artística: "Teatro y Públicos: el lado Oscuro de la Sala" (2000), "Cultura y Sustentabilidad en Iberoamérica" (2005), "Democracia Cultural" (2006), "Políticas Culturales en Transición" (2007), "Gestión Cultural y Lectura en tiempos de diversidad" (2012).

Es también coordinadora del Consejo Asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de México y Consejera Representante de la comunidad cultural y artística de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal.

DAVID CAMPS (España)

Ha sido Director de Comunicación y Mecenazgo de la FUNDACIÓN MACBA. Anteriormente, Director de Mecenazgo, Comercial y RR.PP. del Gran Teatre del Liceu, Responsable de Captación de Fondos e Imagen de Intermón Oxfam y Director de Comunicación y Marketing de la Fundación Pere Tarrés. Es miembro cofundador y de la junta directiva de la Asociación Española de Fundraising.

IT DANSA (España)

IT Dansa es un proyecto pedagógico creado por el Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona para facilitar a los graduados en danza un marco para la práctica profesional.

Este curso de postgrado, de dos años de duración, permite a 16 bailarines-alumnos, seleccionados mediante audición, completar su formación con coreografías de destacados artistas y con un programa de actuaciones en el circuito teatral.

La dirección artística de IT Dansa es a cargo de Catherine Allard, formada como bailarina en el Nederlands Dans Theater y en la Compañía Nacional de Danza. La formación ha estrenado una treintena de coreografías tanto de jóvenes como de reconocidos

4 >> 7

ORGANIZAN

COLABORAN

V Jornadas sobre la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20-21 DE MARZO 2013

PARTICIPANTES

BARCELONA

Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

creadores, consiguiendo un repertorio muy diverso que demuestra que la danza contemporánea vive un momento creativo apasionante, con una redefinición constante de sus códigos expresivos y un enriquecedor acercamiento a otros lenguajes artísticos. Entre las grandes figuras de la coreografía que han formado parte del repertorio de la compañía, destacan nombres como Jirí Kylián, Ohad Naharin, Rui Huerta, Nacho Duato, Ramon Oller o Toni Mira. Con respecto a los jóvenes talentos que IT Dansa ha difundido en nuestro país, destacan Petr Zuska, Jo Stromgren, Stijn Celis, Uri Ivgi, Alex Ekman, Gustavo Ramírez o Rafael Bonachela.

EUGÈNE VAN ERVEN (Países Bajos)

Es estudioso teatral y promotor de proyectos culturales en los Países Bajos. Doctorado en literatura comparada por la Universidad de Vanderbilt en los EE.UU (1985). Autor de *Radical People's Theatre* (Indiana University Press 1988), uno de los primeros estudios extensos sobre colectivos populares teatrales de Occidente surgidos a raíz de los radicales años sesenta. En 1992 publicó *The Playful Revolution: Theatre and Liberation in Asia* (Indiana University Press), libro sobre teatro activista bajo diversas dictaduras asiáticas. En 2001 publicó *Community Theatre: Global Perspectives* (Routledge), libro y vídeo documental sobre teatro comunitario en todo el mundo. Su libro más reciente es *Community, Art, Power* (RWT 2013), una colección de ensayos relacionados con la International Community Arts Festival (ICAF) de la que es director artístico desde 2008. Además de la ICAF, Eugène también es responsable del Community Arts Lab de la Organización del Tratado de y profesor asociado del Estudios Teatrales en la Universidad de Utrecht. El próximo mes de junio será el anfitrión de un festival y simposio sobre el arte y la construcción de paz con artistas de Afganistán, Siria, Perú, Guatemala, Ruanda e Irlanda del Norte.

LISELLE TERRET (Reino Unido)

Profesora titular del BA in Drama, Applied Theatre and Education en The Royal Central School of Speech and Drama, University of London. Experta en las prácticas inclusivas en el teatro (en relación a la discapacidad). Actualmente trabaja con sus alumnos para explorar desde un punto de vista crítico las buenas prácticas para facilitar proyectos de teatro aplicado para y con participantes que, a menudo, se encuentran al margen de la comunidad.

Antes de incorporarse a la Central School, Liselle fue profesora de teatro y educación especial, desarrollando proyectos de educación e inclusión en las artes escénicas con compañías de teatro como Half Moon Young People's Theatre y Unicorn Theatre for Children (junto a Graeae Theatre) y Besht Tellers. Es autora de "Who's Got The Power? Performance and self advocacy for people with learning disabilities", editado en "The Applied Theatre Reader" (Rout-

5 >> 7

ORGANIZAN

COLABORAN

V Jornadas sobre la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20-21
DE MARZO
2013

PARTICIPANTES

BARCELONA

Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

ledge 2009). Dentro de sus proyectos en la Central School, Liselle ha colaborado con compañías de teatro comunitario en Kenia y Kósovo.

**SELINA
BUSBY**
(Reino Unido)

Profesora titular y directora del MA in Applied Theatre en The Royal Central School of Speech and Drama, University of London. Sus áreas de investigación incluyen el teatro en prisiones, el teatro juvenil y el teatro británico de la década de los 90. Con la Central School, ha desarrollado y supervisado proyectos en el marco del Sistema de Justicia Penal en varias prisiones del Reino Unido y en instituciones de delincuencia juvenil. También trabaja con jóvenes en distintos proyectos de teatro comunitario en el Reino Unido,

Costa Rica e India. Antes de trabajar para la Central School, Selina Busby enseñó teatro y artes escénicas durante varios años en instituciones de educación continua, así como en escuelas y prisiones. Es co-autora de "International collaborations: A Theatre for Social Justice Project in the UK" editado en "Setting the Stage for Social Justice: Grappling with the Whys, Hows and Ends of Collaboratively Developed Activism".

**JO
VERRENT**
(Reino Unido)

Jo Verrent cree que lo "diferente" es delicioso y no divergente, que añade vitalidad y textura al sector creativo. Su trabajo consiste en tratar de replantear la percepción sobre la diversidad a través de innumerables eventos y oportunidades, exponiendo, formando, escribiendo, comisionando, investigando y editando artículos. Trabaja en todos los sectores, tanto desde la primera línea como a nivel estratégico, con personas, equipos y organizaciones, incluyendo agencias nacionales.

Últimamente Jo Verrent:

- Ha sido artista asociada al DanceDigital con Luke Pell, creando una experiencia de danza digital centrada en cuerpos diferentes: www.edgecloser.com
- Sigue desarrollando "Do Different Daily" - el reto de hacer a diario algo que no has hecho antes a lo largo del 2013: www.dodifferentdaily.com // @DoDiffDaily
- Ha concebido e impulsado PUSH ME, comisión en asociación con Watershed: www.watershed.co.uk/dshed/push-me

6 >> 7

ORGANIZAN

COLABORAN

V Jornadas sobre la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20-21
DE MARZO
2013

PARTICIPANTES

BARCELONA

Miércoles, 20 y jueves, 21 de marzo de 2013.
Institut del Teatre. Plaza de Margarita Xirgu, s/n

DANZA MOBILE (España)

Es una entidad que nace en 1995 y desarrolla su actividad con colectivos de personas con discapacidad en distintos ámbitos artísticos (danza, música, artes plásticas, audiovisuales, etc.). Ha puesto en marcha una escuela de danza y un centro de formación artística para este colectivo, así como una compañía de danza que incorpora bailarines con discapacidad intelectual en sus producciones.

Desarrolla además proyectos como el Festival Internacional Escena Mobile, el Certamen CineMobile de cortometrajes y discapacidad y la producción de audiovisuales, exposiciones, etc. La Compañía Danza Mobile es una agrupación de danza sevillana que viene funcionando desde 1996, con la particularidad de incorporar en sus producciones a bailarines con discapacidad intelectual, los cuales se forman en el Centro de Artes Escénicas "Danza Mobile".

Ha producido 15 espectáculos, bien como producción propia ("Figuras para un Sueño" 1996; "Tic-Tac", 1999; "El Paseo de Buster Keaton", 2000; "MalOficio", 2001; "L'image", 2003; "Jaquelado", 2005; "Algunas Veces", 2007; "Descompasaos", 2008; "Sirena en Tierra", 2009; "Cierra los Ojos y Mírame", 2010; "Dame un Segundo", 2011; "Una Ciudad Encendida", 2012), o en coproducción con otras compañías (con Vía 3: "Sigue Latiendo: Recordando a Luis Cernuda", 2002 y "Lenguas Congeladas", 2003 y con Beweggrund-Suiza: "Pez y Pescado", 2007), con los que viene participando en diferentes programaciones nacionales e internacionales.

Danza Mobile ha recibido diferentes premios y reconocimientos como el Mayte de Teatro a la normalización de la discapacidad en el Teatro (2007), el Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las personas con discapacidad (2010), el Premio "Solidaridad" de la Unión de Actores e Intérpretes de Andalucía (2010) y el Premio Dionisos a proyectos teatrales con repercusión social, otorgado por UNESCO-Comunidad de Madrid (2012).

7 >> 7

ORGANIZAN

COLABORAN

