

PROGRAMA

LUNES, 12 DE MARZO

- 10.30** Inauguración oficial de las IV Jornadas. Palabras de bienvenida de los representantes de las instituciones organizadoras.
- 10.50** Presentación de contenidos y objetivos de las IV Jornadas. Eva García. Coordinadora.
- 11.00** Ponencia. "Terminología, contexto y buenas prácticas para la inclusión social en las artes escénicas". Núria Sempere, directora de L'Escola de Música Centre de les Arts. Esperanza González, psicóloga social de TransFORMAS, artes escénicas y transformación.
- 12.00** Pausa café.
- 12.30** Pecha Kucha I: 4 presentaciones de 5 minutos.
- 13.00** Ponencia. "Del patio de butacas al patio de mi casa: del público a la comunidad". La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. Fernando Sáenz de Ugarte. Auditorio de Barañáin (Barañáin-Navarra). José Luis Rivero. Auditorio de Tenerife. Sonsoles Herreros. Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid. Joan Morros. Kursaal-Spai d'Arts Escèniques (Manresa- Barcelona).
- 14.00** Pecha Kucha II: 4 presentaciones de 5 minutos.
- 14.30** Tiempo libre para almuerzo.
- 16.00** Pecha Kucha III: 4 presentaciones de 5 minutos.
- 16.30** Ponencia. "Estar en contacto: la reflexión de un artista de danza sobre la integración". Adam Benjamin. Universidad de Plymouth. Cofundador de Candoco Dance Company (Reino Unido).
- 16.55** Proyección de vídeo. Adam Benjamin + Jordi Cortés.
- 17.00** Ponencia. Jordi Cortés. Compañía de danza Alta Realitat (Barcelona).
- 17.30** Preguntas e intervenciones de los asistentes.

17.45 Trabajo en grupos.

18.30 Cierre primera sesión.

MARTES, 13 DE MARZO

- 10.00** Ponencia. "Programas europeos de cultura y educación para proyectos de artes escénicas orientados a la inclusión social". Augusto Paramio Nieto. Secretaría de Estado de Cultura. María Ángeles Heras Lázaro. Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.
- 10.30** Preguntas y dudas de los participantes.
- 11.00** Ponencia. "Inclusión social: una decisión consciente". Doro Siepel. Theater Zuidplein de Róterdam (Países Bajos).
- 11.30** Vídeo. "Bàsquet Beat: deporte, música e inclusión". Josep M. Aragay Borrás. Projecte Bàsquet Beat (Barcelona).
- 12.15** Preguntas y dudas de los participantes.
- 12.30** Pausa café.
- 13.00** Trabajo en grupos.
- 13.45** Ponencia. "Diferentes caminos". Nadia Adame. Bailarina y coreógrafa (Reino Unido).
- 14.15** Ponencia. "Flamenco puro en lengua de signos". María Ángeles Narváez, *La niña de los cupones* (Sevilla).
- 14.45** Preguntas y dudas de los participantes.
- 15.00** Tiempo libre para almuerzo.
- 16.15** Trabajo en grupos.
- 17.00** Propuestas para las V Jornadas y calendario de continuidad.
- 18.00** Evaluación de las IV Jornadas.
- 18.30** Cierre de las IV Jornadas.

12 y 13 de marzo 2012

IV JORNADAS SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS

LUNES, 12 DE MARZO
AUDITORIO DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE CULTURA.
INAEM
c/ San Marcos, 40. Madrid

MARTES, 13 DE MARZO
LA CASA ENCENDIDA
Ronda de Valencia, 2. Madrid

IV JORNADAS SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS PONENTES

Bienvenidos a las IV Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas, organizadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el British Council, la Embajada de los Países Bajos, La Casa Encendida y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

OBJETIVOS

Los objetivos de estas cuartas jornadas son, por una parte, difundir el panorama actual de la inclusión social en las artes escénicas en España junto a proyectos emblemáticos que se desarrollan actualmente en el Reino Unido y en los Países Bajos. Por otra, se pretende favorecer el intercambio y el contraste de experiencias entre los profesionales del sector, aumentar su conocimiento global y las buenas prácticas en el diseño de políticas y proyectos escénicos y musicales que favorezcan la inclusión social, la integración de comunidades, los proyectos educativos y el desarrollo de nuevas audiencias para las artes escénicas.

FORMATO

Esta nueva edición de las **Jornadas sobre inclusión social en las artes escénicas** se organiza combinando dos métodos de trabajo: en primer lugar, ponencias a cargo de expertos españoles, británicos y holandeses, que expondrán proyectos y temas de interés para el conjunto de los asistentes; en segundo lugar, la participación activa de los propios asistentes en los grupos de trabajo que se realizarán los dos días y, como novedad, la posibilidad de que una serie de participantes puedan exponer sus proyectos al conjunto de los asistentes. Para ello, se han reservado bloques de tiempo para exponer y visualizar de manera sencilla un máximo de 12 proyectos mediante el formato de presentación Pecha Kucha.

PÚBLICOS

Las **Jornadas sobre a inclusión social y la educación en las artes escénicas** están especialmente dirigidas a profesionales del mundo de las artes escénicas, tanto del ámbito privado como del sector público; a gestores de espacios escénicos, técnicos de departamentos de cultura, educación e igualdad; programadores de teatros, circuitos, auditorios y festivales, y a departamentos educativos de orquestas, conservatorios, escuelas de música y demás instituciones culturales vinculadas a las artes escénicas y musicales, así como medios de comunicación especializados.

NADIA ADAME

Nadia Adame es actriz, bailarina y coreógrafa. Comenzó sus estudios artísticos en el Real Conservatorio de Arte Dramático y Danza de Madrid. A los catorce años sufrió un accidente de tráfico que le produjo una lesión medular. Se mudó a EE.UU., donde se licenció en teatro y filología hispánica. Allí comenzó sus trabajos como actriz y bailarina. Su carrera como actriz incluye trabajos de teatro y de cine independiente tanto en EE.UU. como en Europa. Como bailarina ha interpretado obras de Stephen Petronio, Bill T. Jones, Arthur Pita, Rafael Bonachela, Sonya Delwaide, Nancy Spanier, Chevi Muraday y ha actuado en el Centro Kennedy (USA) junto a Mikhail Baryshnikov. Ha trabajado con compañías como AXIS Dance Company (USA), Dandelion Dance Theatre (USA), Candoco Dance Company (Reino Unido) y Patas Arriba en España. En EE.UU. recibió el Premio Isadora Duncan al mejor dúo junto a Jacques Poulin-Denis. Nadia es la cofundadora y codirectora artística de Compañía Y (www.yeca.org), un colectivo que produce y presenta obras de teatro, danza y cine además de ofrecer talleres y cursos. En la actualidad vive en Londres, donde continúa su carrera como actriz y bailarina. Para más información: www.nadiaadame.com.

JOSEP MARÍA ARAGAY BORRAS

Nacido en 1981 en Barcelona, sus objetivos profesionales navegan musicalmente entre la educación, la gestión cultural, el desarrollo comunitario, la terapia y la creación artística. Es integrador social, educador social, musicoterapeuta y estudia música moderna con el maestro Enric Alberich. Desde el 2007 coordina el proyecto socioeducativo de la Fundació Ribermúsica desarrollando programas de música comunitaria que actualmente ofrecen formación musical gratuita y accesible a más de 150 niños y jóvenes de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera de Barcelona. También colabora en el área artística de la Fundació, siendo el regidor referente de los últimos Festivales de Otoño. Destaca la participación en la prestigiosa formación Ordit en liderazgo y transformación social y la colaboración como ponente en las facultades de educación y trabajo social de la Universitat de Barcelona.

ADAM BENJAMIN

Premiado coreógrafo y profesor de prestigio internacional, Adam Benjamin fue cofundador y director artístico de Candoco Dance Company, director artístico de la surafricana Tshwaragano Dance Company y responsable del desarrollo del itinerario de danza integrada (bailarines con y sin discapacidad) de la Adugna Dance Theatre Company de Etiopía. Ha creado obras para teatro y danza, entre otros para Scottish Dance Theatre, The Besht Tellers, A&BC Theatre Company, Vertigo Dance Company, StopGap y The FATHoM Project. Es autor de *Making an Entrance. Theory and Practice for Disabled and Non-disabled dancers* (2001). Sus proyectos recientes incluyen *A Holding Space* en colaboración con Russell Maliphant, *This Is* para Croi Glan Integrated Dance Company y *About Time*, una colaboración de enseñanza e interpretación con Kirstie Simson. Adam es miembro fundador de 5 Men Dancing y ha sido investigador de la Fundación Wingate, profesor asociado de la Fundación Rayne y artista asociado en The Place. Durante los últimos 3 años, ha impartido clases en la Universidad de Plymouth, donde ayuda a construir un programa de interpretación accesible. Para ampliar información: www.adambenjamin.co.uk.

JORDI CORTÉS

Formado en el Institut del Teatre de Barcelona, fue intérprete en las compañías Lanònima Imperial, Mudances, Metros, DV8 Physical Theatre, Nigel Charnock, EN-KNAP, National Theater of London... Dirigió e interpretó *Lucky* (mejor intérprete en el Dublín Fringe Festival 2005), *Day Dreaming at Dusk*, *Happy Hour*, *Prestidigitacions* y el dúo *Mat*. En 2003 se establece en Barcelona con la productora Alta Realitat y la Cia. Jordi Cortés-Alta Realitat. Con *Ólelés*, espectáculo dirigido e interpretado juntamente con Damián Muñoz, ha recibido el Premi Ciutat de Barcelona 2004 de Dansa y el premio de la Feria de Huesca 2005. Su más reciente trabajo es *IN HEAVEN*, obra de danza teatro protagonizada por él mismo.

En la Cia. Jordi Cortés - Alta Realitat se organizan desde hace años distintos cursos de danza integrada dirigidos a alumnos profesionales y no profesionales con o sin diversidad funcional.

ESPERANZA GONZÁLEZ

María Esperanza González trabaja como psicóloga en los ámbitos de la educación, la atención individual y la exclusión social, y es psicóloga forense. Es responsable de programas piloto en Barcelona Activa, en proyectos de inserción laboral para grupos en riesgo de exclusión social, utilizando técnicas propias del teatro. En el ámbito teatral, ha sido codirectora y fundadora del grupo de teatro infantil de Vallvidrera. Ha coordinado clases de teatro para menores inmigrantes residentes en centros de acogida. Es ayudante en la coordinación y profesora en el Postgrado sobre Teatrotterapia que imparte ISEP en Barcelona y Madrid. Colabora como psicóloga del grupo de teatro en la cárcel de Quatre Camins. Actualmente investiga sobre "los espectadores y el nuevo teatro" interrelacionando las formas de hacer del teatro social y comunitario y la intervención social.

MARÍA ÁNGELES HERAS LÁZARO

Funcionaria del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, ocupa en la actualidad el cargo de Jefa de Servicio del Departamento de Movilidad, Programa Sectorial Leonardo da Vinci, Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y tiene una larga trayectoria en el campo de la docencia y la investigación en diversas universidades británicas.

SONSOLES HERREROS

Dirige desde 2008 el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III de Madrid, que acoge las Aulas de Teatro, Música y Danza, así como proyectos formativos como La Escuela del Espectador o la Escuela de las Artes, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Licenciada en Filología Francesa por la Universidad Complutense y Profesora de Francés en el extranjero, por la Universidad de Toulouse - Le Mirail. En 1997 accede a la Universidad Carlos III de Madrid en calidad de gerente del Centro Francisco Tomás y Valiente. En 2001 realiza el Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza, impartido por el ICCMU y la Sociedad General de Autores (SGAE), centrando desde entonces su actividad en la difusión de las artes escénicas y la creación de públicos.

JOAN MORROS TORNÉ

Catedrático de Animación Sociocultural. Licenciado en Psicología y en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Cofundador de diferentes entidades culturales: Movimiento Ria-

lles, colectivo Tabola, asociación cultural Bloc y Asociación Cultural El Galliner, entidad responsable de la programación del teatro Kursaal de Manresa.

MARÍA ÁNGELES NARVÁEZ ANGUIA *La Niña de los Cupones*

María Ángeles Narvaez Anguita, *La Niña de los Cupones*, nace en Aarau (Suiza) en 1975. Con solo 6 años de edad, se quedó sorda a causa de un producto farmacológico (María Ángeles es totalmente sorda del oído derecho y conserva algunos restos auditivos en el izquierdo, concretamente deja de oír sonidos por debajo de los 30 decibelios). Paradójicamente, a esa edad comienza su andadura en el mundo del flamenco de la mano de Paco Palacios en su barrio de la Macarena (Sevilla). En 1990 emprende su formación profesional en la escuela Matilde Coral de Sevilla. En 1999 se gradúa en el Conservatorio de Sevilla y se convierte en la primera persona sorda en España graduada en esta disciplina. Pionera en el cante y baile en lengua de signos, es la aportación más impactante de *La Niña de los Cupones* en el panorama del arte flamenco, siendo ésta su forma de transmitir la sensibilidad, creatividad y la expresión desde su propia persona.

AUGUSTO PARAMIO NIETO

Licenciado en Filosofía y Letras, actualmente es Consejero Técnico, Punto de Contacto Cultural de España y Punto Europeo de Ciudadanía en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Ha colaborado en la implantación de enseñanzas experimentales de la LOGSE en Bachillerato Artístico y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.

JOSÉ LUIS RIVERO PLASENCIA

Es director artístico del Auditorio de Tenerife, un espacio escénico que realiza una intensa labor de proyectos educativos y de trabajo comunitario a través del Área Educativa y como complemento al desarrollo de públicos para las Artes Escénicas. En el Auditorio de Tenerife se desarrollan actividades didácticas con todo el ciclo educativo, con especial atención a alumnos/as con alguna discapacidad física o psíquica. También se han puesto en marcha proyectos pedagógicos específicos como Musical.IES, Manos a la Ópera o Escuela del Espectador, y se llevan a cabo trabajos pedagógicos de desarrollo comunitario con asociaciones de inmigrantes, casas tuteladas e instituciones penitenciarias.

FERNANDO SÁENZ DE UGARTE BALZA

Fernando Sáenz de Ugarte es coordinador del Auditorio Barañáin (Navarra), gestor cultural ecléctico, que comparte una formación de ciencias (geólogo) con la formación en la animación sociocultural y socioeducativa. Ha desarrollado

diversos proyectos en el Auditorio Barañáin centrados en la participación social y la creación de comunidad escénica, recibiendo varios premios y menciones por ello. Premio a la Programación más Innovadora en España 2005, Nominación a la Programación más Innovadora en España y a la Mejor Acción en Creación de Públicos 2006 y 2007, Premio Buenas Prácticas Medioambientales en Navarra 2006, Premio Escaparate a las Artes Escénicas 2007, Calificación de GOOD en el Premio Buenas Prácticas en Sostenibilidad de Naciones Unidas y la Municipalidad de Dubai, entre otros.

NÚRIA SEMPÈRE

Ha desarrollado su trayectoria profesional en torno al compromiso por democratizar el acceso a la práctica artística, desde distintas responsabilidades directivas en el ámbito público de las escuelas de música. Actualmente dirige L'Escola de Música-Centre de les Arts (EMCA) del Ayuntamiento de L'Hospitalet y es profesora de Desarrollo profesional en el Departament de Promoció i Gestió de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Asimismo, se ha implicado en el ámbito asociativo: ha sido presidenta de la Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) y de la Asociación de Escuelas de Música y Danza (UEMyD) y miembro del equipo directivo de la European Music School Union (EMU). Ha publicado en revistas especializadas y su preocupación actual gira en torno a la creación comunitaria como espacio de convivencia, emancipación y desarrollo artístico contemporáneo a la vez que escuela de valores ciudadanos.

DORO SIEPEL

Doro Siepel es la directora general del Teatro Zuidplein desde 2006 y miembro del Consejo de la patronal de los teatros holandeses. Forma parte del Consejo consultivo de Festivales de Róterdam y cuenta con más de 20 años de experiencia en las artes escénicas. Anteriormente trabajó en diferentes teatros en los Países Bajos. Siepel empezó su carrera profesional en agencias de publicidad y organizaciones de investigación. Después de 10 años en el mundo del comercio, decidió convertir su pasión por el teatro en trabajo. Combinando esta pasión por el teatro con su talento en el marketing, se convirtió en una de las pioneras del marketing cultural en los Países Bajos. Doro Siepel entiende el teatro como el espejo que refleja nuestra sociedad actual. Desde esta misma perspectiva sus preferencias se centran en programas comprometidos y se esfuerza por crear un teatro que constituya el corazón vivo de su entorno social. Por ello, la programación del teatro siempre empieza por el público, eligiendo programas con los que éste puede identificarse e incluso elegidos por el mismo público. Para acompañar la programación regular el teatro organiza afterparties, actuaciones de DJ's y programas educativos entre otros.