

Erasmus+

RE.Sto.Re

**REcognition of the Social Theatre Operator
as a professional to tackle the Risk of
social Exclusion**

Newsletter N.5 - FEBRUARY 2021

Organizaciones socias

Oltre Le Parole Onlus (Italia)
Comunità San Patignano
(Italia)
Smashing Times International Centre for
the Arts & Equality (Irlanda)
ProSoc Association (Eslovenia)
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki (Polonia)
PELE Associacao Social e Cultural
(Portugal)
Magenta Consultoria Projects (España)

Socios asociados

Università Roma Tre (Italia)
Assoc. San Patignano Scuola e
Formazione (Italia)
Associazione DireFareCambiare (Italia)

Un facilitador u operador de teatro social conduce actividades teatrales en una serie de contextos sociales y comunitarios, lo que supone que creen un teatro directamente conectado y enraizado con la comunidad o grupo que lo ha producido.

Dibujo de Kerol, Comunità San Patignano

OLTRE LE PAROLE CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

El día 21 de marzo se celebra el día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, promovido por las Naciones Unidas como una manera de recordar la masacre de 1960, el día más sangriento del apartheid en Sudáfrica.

Del 21 al 27 de marzo Oltre le Parole presenta “El racismo no es una opinión”, un proyecto de UNAR (L'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Consejo de Ministros Italiano). Una semana de actividades para hablar sobre el racismo, que se llevará a cabo en 5 regiones

italianas: Lombardía, la Toscana, el Lazio, Puglia y Sicilia.

Habrán reuniones con estudiantes de institutos, actuaciones artísticas, reuniones tanto online como presenciales (siempre que sea posible) con expertos de la industria y testimonios en primera persona: la escritora Francesca Cavallo, el artista Jonis Bascir, los músicos de la famosa Orchestra di Piazza Vittorio, la joven actriz siria Sara El Debush, la periodista Karima Moual y otros invitados nacionales e internacionales. Entre los socios de Oltre le Parole, también encontramos a “Giornalisti nell’Erba”: un proyecto nacional enfocado en

concienciar sobre los temas científicos relacionados con el medioambiente y la sostenibilidad, y un periódico que incluye a cientos de jóvenes en el campo del correcto ejercicio y la información efectiva en el ámbito científico.

La asociación “Chiave di Svolta” con el proyecto “Dire Fare Cambiare” (Decir, Hacer, Cambiar) también serán socios en la comunicación.

www.teatrocivile.it

Del 17 al 27 de noviembre hubo un nuevo proyecto en Azevedo (en los suburbios de Porto, Portugal), centrado en la creación colectiva y la participación comunitaria. PELE, encargados del mismo, han encontrado nuevas formas de acercarse a la comunidad a través del dibujo de la gente local. Dentro de un contexto de exclusión social donde este proyecto se ubica, la actividad “Perfiles de Azevedo” proporcionó un enfoque empático, centrado en el “arte del intercambio” como forma de crear diálogo. Tras ser dibujada, cada persona intercambiaba el dibujo por algo de información sobre sí mismo, que podía incluir desde hábitos de comida personales hasta aspectos relevantes de la situación actual en la que ellos viven.

SMASHING TIMES HA ORGANIZADO SEMINARIOS PRÁCTICA, JUEGOS TEATRALES Y EJERCICIOS DEDICADOS A PROMOVER LA SALUD MENTAL, EL BIEN ESTAR Y LA IGUALDAD

En enero de 2021, Smashing Times International Centre for the Arts and Equality facilitó dos seminarios basados en el teatro: uno enfocado a promover el bien estar y la salud mental, el otro centrado en la igualdad.

Divertidos seminarios basados en el teatro para promover la salud mental y el bien estar

El jueves 21 de enero, 2021, los participantes se juntaron para llevar a cabo un divertido proceso de teatro “fácil de usar” y juegos de te-

atro. El grupo exploró cómo cuidar su salud mental y su bienestar, mejorar sus habilidades lingüísticas, hacer nuevos amigos, conocer más sobre Irlanda y construir confianza en sí mismos en un ambiente seguro y divertido. Los seminarios estuvieron facilitados por Michael McCabe, con la ayuda de Eimear Burke.

Smashing Times International Centre for the Arts and Equality, el Castillo de Dublín y los Servicios de patrimonio de la oficina de obras públicas se asociaron para llevar a cabo el seminario de igualdad, que tuvo lugar de forma online el sábado 23 de enero del 2021.

Han pasado 99 años desde la entrega del Castillo de Dublín en el 16 de enero de 1922,

cuando el nuevo estado irlandés nació ceremonialmente en el demasiado familiar patio del Castillo de Dublín.

Creamos un espacio para pensar en ese momento desde nuestras diferentes perspectivas hoy en día, para explorar procesos de interseccionalidad y construcción de igualdad a la hora de recordar. También pensamos de forma crítica cómo se pueden usar los lugares, las instituciones y la memoria para construir ideales y valores sobre la independencia y la interdependencia. Nos inspiramos a pensar en el progreso ya conseguido, pero también analizando con un ojo crítico los procesos que reproducen situaciones de desigualdad.

Smashing Times desarrolló dos seminarios usando procesos creativos de juegos y ejercicios teatrales, a través de los cuales los participantes pudieron explorar los temas de la igualdad y la diversidad.

Este seminario requería una participación activa en juegos y ejercicios, y proporcionó a los participantes una experiencia de calidad en las artes, ofreciéndoles la oportunidad de involucrarse con los principales problemas del proceso creativo, y de trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. El seminario fue facilitado por Jenny MacDonald.

EL CARNAVAL SURREALISTA IMPULSADO POR OLTRE LE PAROLE ONLUS

“Oltre le Parole” participa en el proyecto del Renacimiento histórico de Roma, dedicado este año al gran pintor Caravaggio. El evento, que este año celebrará su décimo tercera edición, se desarrolló de forma casi completa en formato online: conferencias, cortos, charlas de historia...

Este año, el Carnaval Surrealista se presentó el jueves 11 de febrero 2021 en una prestigiosa sala de prensa del Senado de la República Italiana. El presidente de la compañía, Pascal La Delfa, ilustró las actividades para las escuelas. Las lecciones se pre-

sentaron con contribuciones audiovisuales. Podrás encontrar un pequeño resumen de estas presentaciones debajo:

La Roma del 1600 se caracterizaba por una serie de eventos, que nuestra narrativa conectará, privilegiando la historia de los carnavales “perdidos”: la cancelación del carnaval de ese año por el Papa Clemente VIII y la imposibilidad de los ciudadanos de celebrarlo de forma “profana”, y la oportunidad de cientos de procesiones de órdenes religiosas y peregrinos de todo el mundo. De esta historia concluye la reflexión sobre la historia del Carnaval romano y el paralelismo con la imposibilidad de celebrarlo en sitios públicos en 2021.

LOS FACILITADORES DE TEATRO SOCIAL DE ITALIA SE RECONOCEN COMO UNA SOLA ASOCIACIÓN NACIONAL

A. N.T.A.S., la gran red italiana de operadores de teatro social, renueva sus actividades y vuelve a apostar por la cohesión. ANTAS empezó en 2021, consiguiendo más de 100 usuarios registrados de todas las regiones de Italia. Su objetivo es conseguir que se reconozca la profesión, crear redes e intercambiar metodología. En la lista de usuarios registrados, aparte de directores y actores expertos en conducir actividades artísticas con personas en desventaja, también podemos encontrar otros perfiles tales como: educadores, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales que usan el teatro como

herramienta de integración, expresividad y creación de relaciones. El principal objetivo de ANTAS para el 2021 será organizar reuniones de forma virtual para intercambiar las experiencias de diferentes operadores con sus grupos de trabajo durante el periodo donde tuvieron que detener su actividad debido a la emergencia sanitaria.

LA INCLUSIÓN ES UNA OPORTUNIDAD

El 18 de diciembre, Maria João Mota, en representación de PELE, participó en el webinar “Inclusion is/as an opportunity. Performative arts and practices between jail and the territory” (La inclusión es una oportunidad. Artes performativas y practices entre la cárcel y el territorio), organizado por la Università

Cattolica de Milán. PELE fue invitada a participar como hablante, considerando su amplia experiencia en el desarrollo de proyectos artísticos en prisiones desde hace 10 años.

La sesión tenía por objetivo discutir temas importantes relacionados con el trabajo artístico en el contexto de las prisiones, tales como: –

los niveles de cooperación entre instituciones y facilitadores artísticos; límites y recursos de una nueva práctica performativa en el trabajo artístico de las prisiones; formación de facilitadores artísticos en el área social; o el impacto de las prácticas performativas en los procesos de inclusión de los recursos.

DIBUJOS DEL ALMA

ENTRE EL ARTE Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Dibujo de Leandro, Comunità San Patrignano

Este es un ejemplo interesante de cómo el arte, aparte de ser un importante medio de expresión propia y de la percepción del mundo y los demás, también puede convertirse en una gran oportunidad para la formación profesional.

Desde que se fundó, la Comunità San Patrignano publica una revista mensual, la SanpaNews, en donde temas relacionados con la adicción, la disconformidad juvenil y un análisis en profundidad se alternan con historias reales directamente escritas por los jóvenes de la comunidad, cada historia acompañada de una ilustración realizada por ellos mismos.

Silvia Mengoli, directora de la revista, ha lanzado un proyecto colaborativo con los jóvenes de la comunidad, quienes sienten pasión por el arte y el dibujo, involucrándoles en la creación de las ilustraciones de las historias y el diseño gráfico de la revista.

Es muy importante involucrar a los jóvenes y ayudarles a entender y explotar su potencial. Darse cuenta de que son capaces, de que pueden llegar a crear un proyecto y realizarlo, ya sea un dibujo o un texto, es fundamental para su proceso de recuperación, ya que les hace ser conscientes de

que son capaces de conseguir cosas, incluso en sus vidas. Algunas de los jóvenes, mujeres y hombres, que han participado en esta experiencia durante estos años han terminado llevando a cabo estudios o formación, convirtiéndose en diseñadores gráficos, autores, gestores de redes sociales, y decoradores.

La mejor forma de expresar sus palabras sobre su camino en el complicado y cansado proceso de recuperación es a través de sus dibujos.

Dibujo de Ruben, Comunità San Patignano

“Cuanto más se deslice el pincel sobre el lienzo, más claro, transparente, natural y simple se vuelve todo para mí. La vida es complicada, y a veces incluso da miedo, pero dibujar es fácil y simple.

Mientras estoy coloreando el lienzo, me siento seguro y a gusto. Las reglas están claro. El amarillo y el azul hacen verde, si pongo rojo en el amarillo sé que voy a conseguir naranja. Es fácil, mucho más fácil a veces

que la vida. Cuando el lienzo está completo, me alejo, lo miro y me doy cuenta de los rectángulos de color también hay ideas, emociones, intuiciones. Yo estoy representado en ese cuadro. R.

ÚNETE A ESTA NARRATIVA COLECTIVA

Estos tiempos de pandemia nos han llevado a experimentar nuevas realidad, resaltando la necesidad de registrar nuestros sentimientos en la memoria. Por ello, PELE decidió crear un archivo digital llamado Cicatriz, que reúne docenas de testimonios, para construir una narrativa colectiva sobre lo que estamos experimentando a día de hoy. Únete a este

archivo creando un pequeño video registrando el impacto de esta nueva realidad en nuestra vida diaria y nuestra memoria.

Los vídeos se compartirán en la página web del proyecto, y pronto los participantes estarán involucrados en otra acción creativa.

27 MARZO, 2021: DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO OLTRE LE PAROLE ONLUS SE UNE A LA INICIATIVA DE ACCENTO TEATRO EN ROMA LLAMADA "OFF-AMEN"- TEATRI ACCESI

En estos meses tan difíciles para todo el sector teatral y para la cultura en general, hemos perdido nuestras referencias y hábitos sociales. El cierre de teatros no sólo ha causado un daño económico a los artistas, técnicos, compañías y otros involucrados en estas actividades, sino que ha producido un gran daño y ha creado una brecha insalvable en el territorio. Se habla muy poco del papel que tienen los pequeños teatros en el territorio y en el entrelado social, y casi nunca son incluidos en los grandes medios de comunicación. A menudo llamados salas, han ido adquiriendo un papel más ambicioso para convertirse para añadir un valor de "belleza", agregar a individuos, dar a conocer a nuevos artistas, especialmente en aquellos barrios que, por sus características y localización, tienden a ser olvidados por las administraciones locales, o ser engullidos por el teatro convencional.

Con el tiempo, este tipo de salas de teatro han construido una alternativa cultural que aporta a todo el barrio la posibilidad de dar esperanza de vida, una posibilidad de desarrollo creativo y un lugar de reunión.

Por este motivo, en ellas nacen laboratorios, seminarios creativos, colectivos de innovación y experimentación, lecturas y todo lo que no sea aprobado o no se considere que tenga el interés de los "teatros grandes". Estos lugares siguen en pie gracias a la dedicación y los esfuerzos de los artistas, operadores y asociaciones que muchas veces son olvidadas por las ayudas y convocatorias oficiales. Porque un teatro solo se ocupa de obras, sino también de exhibiciones, reuniones, lecturas, presentaciones de libros, seminarios amateurs o profesionales, seminarios, experimentos...

Hay muchos ejemplos de resistencia y transformación cultural en toda Italia. Es por ello que este espacio debe ser protegido

y defendido con grandes esfuerzos, para no olvidar de donde nace. El teatro "pequeño" esta hambriento por volver al juego.

El proyecto de un vistazo: El día 27 de marzo, por el Día Internacional del Teatro, se llevará a cabo una conferencia en formato *streaming* con el fin de involucrar a una red de teatros "pequeños" del territorio nacional para hablar sobre sus iniciativas. Los artistas representando a teatros individuales tendrán la oportunidad de intervenir y expresar sus experiencias en este tipo de teatro a través de un monólogo, una representación o una historia.

También podrán pedir el apoyo o la participación del público, aquellos "vecinos" que desde hacen un año han encontrado sus puertas cerradas de forma involuntaria.

#Teatriaccesi

CURSO FORMATIVO DE MARIONETAS EXPERIENCIAS E IMPRESIONES DE LOS SOCIOS

FORMACIÓN ONLINE DE MARIONETAS LA VOZ DEL PERSONAL DE MAGENTA

A GREAT TIME TO CREATE STRONGER BONDS AMONG ALL OF THOSE WHO PARTICIPATED IN THE EVENT AND THAT BELONG TO THE PROJECT

Durante el mes de diciembre de 2020, las organizaciones socias del proyecto RESTORE participaron en una formación virtual a causa de las restricciones por el CoVid-19 en cuanto a viajes y a reuniones. Dos miembros del equipo de Magenta asistieron a la formación, donde aprendieron a crear marionetas con materiales comunes que todos tenemos en casa; cómo usar estas marionetas para compartir y comunicar una historia; y cómo extrapolar este conocimiento a las personas en grupo de exclusión social. Esta fue una gran oportunidad para ex-

pandir sus conocimientos y habilidades no solo en el desarrollo de manualidades, sino también sobre cómo acercarse a ciertos grupos de la sociedad, usando técnicas adaptadas para conseguir que se involucren en el proceso. También fue una gran oportunidad para fortalecer los lazos entre los participantes del evento, ya que muchos de ellos eran miembros del consorcio.

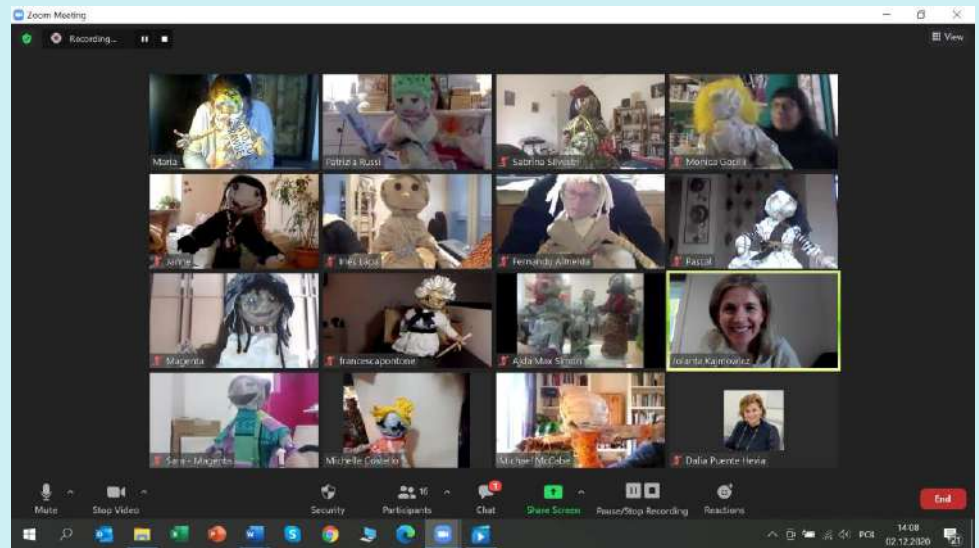
Durante el último mes del año pasado, también hubo tiempo de organizar los siguientes pasos a dar en el proyecto, teniendo reuniones bilaterales con los coordinadores del proyecto RESTORE para asegurar que todo funciona como debería y que todos los miembros del consorcio son conscientes de su papel en el proyecto.

¡DARLE VIDA AL PAPEL!

El último diciembre tuvimos la oportunidad de participar en el seminario virtual sobre “El arte de las marionetas en la educación adulta”, facilitado por Grodzki Theatre, uno de los socios del RESTORE.

Este es el testimonio de Janne Schröder y su experiencia como participante:

“Transformar cachos de periódicos en una marioneta, convertir mi habitación en un escenario y objetos de mi vida diaria en *atrezzo*, me ha hecho darme cuenta del potencial cre-

ativo que tengo yo y todo lo que me rodea en mi vida. Se pueden crear nuevas narrativas, sin importar dónde estés y ni lo que

tengas, y los materiales más interesantes y sorprendentes puedes encontrarlos en tu espacio personal.”

ARTE DE MARIONETAS EN LA EDUCACIÓN FORMACIÓN VIRTUAL PARA EL EQUIPO DEL RESTORE POR TEATR GRODZKI, POLONIA

En diciembre de 2020, se llevó a cabo una formación intensiva con los socios del proyecto, a pesar de las restricciones y limitaciones causadas por la pandemia.

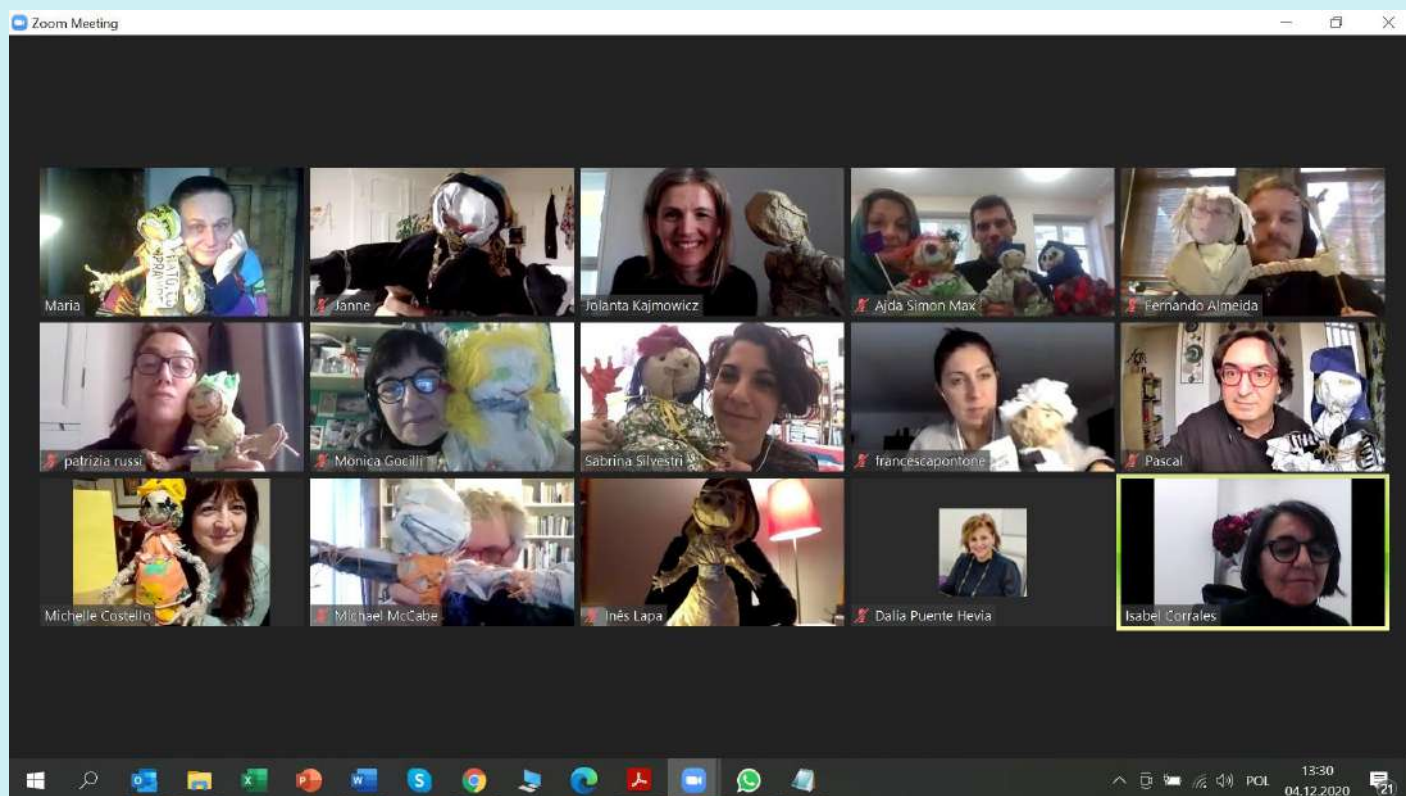
Esto fue posible gracias al uso de la plataforma ZOOM, y esta forma virtual de realizar un seminario resultó ser bastante efectiva. El principal objetivo de la formación era permitir a los participantes usar técnicas de marionetas como método creativo y divertido, adecuado para trabajar el desarrollo personal de los individuos de un

grupo. Dos formadoras de la Asociación artística polaca Grodzki Theatre – Maria Schejbal-Cytawa y Jolanta Kajmowicz-Sopicka, invitaron a los quince participantes del seminario a crear su propia marioneta de papel, y experimentar con diferentes objetos. Se desarrollaron muchas historias personales, y los participantes admitieron que el trabajo con marionetas les había conseguido involucrar en la formación. También se dedicó mucho tiempo a la reflexión grupal en torno al trabajo realizado cada día. Todas las opiniones de los participantes demuestran el potencial del arte de

las marionetas en la educación y en el teatro social. Aparte, este método es accesible a todo el mundo.

Es interesante cómo las marionetas combinan la simplicidad con la profundidad. También es muy entretenido y ofrece una gran satisfacción: los resultados del trabajo son inmediatos.

Este método no sólo usa el cerebro, sino también las manos y el cuerpo, y nos deja fluir con las historias creadas.

“Ni me enteré de que pasaban las horas. Fue muy divertido crear mi propia marioneta y ver el trabajo de los demás. No sabíamos qué esperar, pero resultó ser muy divertido y espontáneo, y pude usar mi imaginación. Es una manera perfecta de comunicación, y las palabras no son necesarias.”

“Me comuniqué con mi marioneta, y conecté con mi personaje que representaba a una persona real. El hecho de que usemos marionetas no implica que sea infantil. Me sorprendió mucho la forma tan intuitiva que tengo de trabajar, ya que nunca había trabajado en esto, y lo concentrada que estaba. Tiene mucho potencial, es divertido,

creativo, y crea un sentimiento de identidad. Fue muy interesante descubrir a los demás a través de sus marionetas.

|| info@restore-project.com
 || www.facebook.com/progettorestore