

Artists in Action:

Artes performativas como herramienta de inclusión social.

(Memoria de Proyecto)

Patrícia Ventas Canhoto
Máster en artes performativas en la ESTC.
Orientadora: Doctora Graça P. Corrêa

Diseño gráfico: Aitor Rando, 2019

“Nuestra corporalidad es un requisito necesario para nuestra identidad social”

Bryan Turner

(in Warr, T. & A. Jones, 2006, p. 19)

Agradecimientos

Quisiera manifestar mi especial agradecimiento a Aitor Rando y a su Asociación Almenaras, por ver en mi potencial y haber hecho posible que todo esto sucediera, confiando en mi trabajo creando este espacio de trabajo y presentándome a mi compañero de proyecto Flexnando, al cual también debo agradecer el trabajo realizado en este proyecto juntos.

Dar las gracias a mi orientadora de Master, Profesora Doctora Graça P. Corrêa, por haber sido tan atenta con mi proyecto.

Muchas gracias también a la directora de la Asociación Bué Fixe, Mónica Corrigan, por darme la oportunidad de seguir creciendo en esta área aquí en Lisboa.

Y gracias a todos mis amigos y familiares que me han apoyado siempre en mis decisiones y en mi camino. En especial a mi madre que siempre apoyó mi carrera con mucho cariño y entusiasmo. Debo dar las gracias asimismo a los autores y a los artistas mencionados en mi memoria por los ejemplos e información que me han servido de gran ayuda para poder realizar este proyecto y seguirán siendo fuente de inspiración para el futuro.

Resumen

Artists in Action es un proyecto financiado por la Unión Europea con 30 jóvenes de 6 países diferentes.

Durante 8 días trabajaron mediante diferentes dinámicas y metodologías que les ayudaron en su desarrollo como artistas y a entender mejor como utilizar el arte como herramienta de cambio.

Palabras clave

Artes performativas; expresión corporal; proyectos para jóvenes; arte y culturas; intercambio cultural; inclusión social.

Abstract

Artists in Action is a project financed by the European Union with 30 young people from 6 different countries.

During 8 days they worked through different dynamics and methodologies that helped them in their development as artists.

Keywords

Performing arts; body expression; projects for young people; art and cultures; cultural exchange; social inclusion.

ÍNDICE

<i>Introducción</i>	8
1. Objetivos	9
1.1 Objetivos generales.....	9
1.2 Objetivos específicos.....	10
2. Estructura de la investigación.	12
2.1. ¿Como empezó todo?.....	12
2.2. ¿Qué es performance?	13
2.3. Aclaraciones terminológicas	15
2.4. Erasmus +.....	15
2.5. K1- Mobility of individuals	17
3. Artists in Action.	19
3.1. Calendario del proyecto Artists in Action	23
3.2. Resultado esperados	24
3.4. ¿Por que nos creiamos importante realizar estas actividades con los jovenes?.....	25
4. Metodología	26
4.1. Técnicas Viewpoints de Anne Bogart y Tina Landau	27
4.2. Juegos Teatrales e Improvisación para el Teatro, de Viola Spolin	33
4.3 La Danza/Teatro de Pina Bausch	36
4.4. ¿Por qué la elección de estas metodologías?	40
4.5 Resultados obtenidos con estos métodos.....	43
5. Conclusión.	44

5.1. Feedback de los participantes ante el proyecto.	46
5.2 Reflexión sobre este proyecto en el contexto actual.....	49
<i>Bibliografía</i>	51
<i>Videografía</i>	51
6. <i>Anexos</i>	52
6.1. Link de publicaciones de la Asociación Almenaras.....	52
6.2. Artículos que hablan de nuestro proyecto.....	53
6.3. Diario del proyecto.	54
6.3 Registro videográfico.....	64
6.4 Otros proyectos que surgieron a partir de Artists in Action.....	65

Introducción

Este proyecto fue creado para potencializar nuevos artistas y observar los beneficios de las artes escénicas en jóvenes de edad comprendida entre los 18 hasta los 30 años aproximadamente.

Artists in Action se trató de un proyecto totalmente financiado por la Unión Europea, cuyo intercambio fue realizado en Málaga (España) entre el día 1 a 9 de octubre de 2019. Durante estos días trabajamos dinámicas de expresión corporal, presencia en el escenario, danza creativa, expresión dramática, entre otras técnicas teatrales y performativas. Además de eso, los jóvenes tuvieron espacio abierto para poder desarrollar sus propios workshops y poder compartir con el resto de los participantes nuevos conocimientos. Este intercambio fue complementado con una parte teórica que trató de dar un asesoramiento para encaminar nuevos proyectos en el mundo laboral, ofreciendo orientación de producción artística, creación de una red (website) para que los jóvenes pudiesen encontrar y compartir oportunidades artísticas tales como: trabajos, residencias, candidaturas, asociaciones culturales, etc.

Una de las ideas principales de toda esta metodología en las que nos sumergimos fue para crear habilidades en relaciones interpersonales, generar más comunicación y empatía en esta era tecnológica, pensar y trabajar sobre contenidos, elementos y herramientas necesarias para combatir la exclusión social e integrar y valorizar más la cultura y el arte en nuestra sociedad.

Las prácticas guiadas por los instructores estaban ligadas con el objetivo del resultado final, de hacer una performance en el espacio público. Esta performance fue un soporte para visibilizar disciplinas como la danza, el teatro, la música, el circo, etc..

El impacto que quisimos causar es un cuestionamiento y una reflexión de los apoyos culturales en España y de esta forma exponer esta cuestión a nuestros participantes que procedían de diferentes partes de Europa.

Había varios temas que nos interesaban poner en cuestión para buscar respuestas: ¿Cuál es la importancia del arte en la sociedad? ¿Como pueden crear este impacto para dar más visibilidad y consideración del arte en la sociedad de su país?

Nos pareció adecuado llevar esta performance a un pequeño pueblo, donde existían menos oportunidades de ver un espectáculo, o de recibir un workshop con artistas, ya que creíamos que el arte desempeña un papel fundamental en la sociedad y muchas veces en estos municipios las oportunidades artísticas escasean. Es por eso que queríamos mostrar esta herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad, también en estos lugares.

1. Objetivos

1.1 Objetivos generales.

- Ayudar a jóvenes sin recursos económicos o apoyo familiar, en el mundo las artes performativas. Creemos que continúa habiendo mucha desvalorización de esta profesión por parte de la sociedad. Sentimos que muchas veces incluso en nuestro núcleo más cercanos como familia y amigos no apoya demasiado nuestras elecciones, escuchamos muy a menudo la frase: “no se trata de un trabajo serio”. Además, por experiencia propia muchas veces no nos han tomado en serio cuando hemos dicho que somos artistas, que esa es nuestra profesión; consideran que “eso no es un trabajo de verdad”.
- Ofrecer diferentes dinámicas y herramientas de trabajo, útiles para el mundo laboral ya que hay una gran ignorancia por parte de quien está interesado en esta área, las oportunidades que existen apenas se visibilizan en las escuelas y universidades y para alguien que se está iniciando es normal que no encuentre todas estas informaciones por sí solo.

- Compartir nuevas metodologías de trabajo en el área artística y así potenciar jóvenes artistas en su trayectoria, teniendo un abanico más amplio de conocimientos y posibilidades.
- Intercambio de conocimientos y experiencias. Es muy importante ofrecer este tipo de oportunidades a los jóvenes enriqueciendo así sus conocimientos y dándole mas experiencia para su curriculum.
- El intercambio de culturas es un punto fundamental en este proyecto. Es entender y aceptar otras culturas genera personas mas inclusivas y tolerantes, además de enriquecer la personalidad de los participantes.
- Trabajar la inclusión social a través da expresión dramática y otras técnicas performativas.
- Explorar el arte como herramienta educacional, personal y profesional, para dar visibilidad de que el arte abarca una gran gama de posibilidades y se puede utilizar para trabajar diferentes conceptos ya sean personales, sociales o laborales.

1.2 Objetivos específicos

- Aplicar técnicas prácticas y teóricas para observar los beneficios de las artes escénicas, para una sociedad más saludable y segura de si misa a través de juegos teatrales y técnicas de improvisación de Viola Spolin, método Viewpoints de Anne Bogart e Tina Landau, técnicas creativas de la Danza Teatro da Pina Bausch, entre otros referentes. Estos métodos nos ayudan a trabajar la inclusión, la confianza individual y colectiva, además de aportar nuevos conocimientos sobre la performance a los participantes.
- Crear un espacio abierto a la exploración e investigación de técnicas conocidas y otras nuevas técnicas con la posibilidad de crear nuevos híbridos. Dar importancia y protagonismo a los participantes, que teniendo su momento para enseñar y compartir sus conocimientos con los demás.
- Construir una plataforma de investigación y creación en el área das artes performativas, desde una perspectiva pedagógica, artística y estética. Con esta iniciativa los participantes se mantendrán activos y en contacto entre ellos

incluso después del intercambio, lo que nos parece fundamental para ayudarles a evolucionar en su carrera artística.

- Generar estrategias de apoyo y acompañamiento. De ese modo potenciar los intereses artísticos de los participantes para desenvolver una investigación individual que pueda ser aplicada en un contexto colectivo.
- Actualizar y poner en cuestión las reflexiones y referencias de las prácticas artísticas contemporáneas. Es importante oír las perspectivas de los jóvenes entender como conciben el arte en su país y así poder comprender como dirigir este proyecto y futuros proyectos, además de ofrecer un espacio donde los jóvenes puedan expresarse ante este tema y conocer nuevas perspectivas y realidades.
- Crear un espacio libre dirigido a nuestros participantes donde puedan surgir nuevas prácticas y teorías sobre esta área. Queremos concebir un lugar para crear, descubrir y reinventarse, que entiendan mejor como hacerlo a través de nuestra ayuda y puedan aplicar después ellos mismos estos conocimientos en su país.
- Proporcionar un entorno de discurso y crítica en el campo del arte en Europa. Debatir sobre las oportunidades artísticas que existen en Europa y sobre todo en su país de origen, para que los participantes puedan conocer otras realidades con el fin de ayudarles en camino hacia el su futuro laboral.
- Enriquecer y potencializar la percepción de los participantes. Este intercambio requiere de una gran actividad física y mental; intentamos darles a los participantes un intensivo de conocimientos y experiencias con el fin de se genere un “clic” en sus perspectivas y objetivos.
- Producir diversos medios que ayuden en el seguimiento de estas prácticas: registrar, documentar, formar un archivo. Es importante documentar este proyecto para dar visibilidad de estas oportunidades y que mas jóvenes conozcan que este tipo de proyectos existen.
- Identificar cuáles son los agentes que participan en el área de estas prácticas para (re)imaginar las posibilidades de mediación en la producción artística (espectador, artista, instituciones y espacios).

2. Estructura de la investigación.

2.1. ¿Como empezó todo?

Este proceso de investigación y creación surgió después de la participación en varios proyectos Erasmus +, todos ellos siempre relacionados con las artes. Después de hacer varios proyectos como participante, entendí que quería crear mi propio proyecto y transmitir mis conocimientos y experiencias a otros jóvenes con los mismos intereses que yo. Todo comenzó en el verano de 2018, cuando, en mi primer proyecto en Grecia para el Kalamata Street Festival, conocí al director Aitor Rando, también fundador de la Asociación Almenaras en Málaga, que estaba interesado en mi trabajo. En consecuencia, comencé a formar parte de otros proyectos, me convertí en líder de grupo y decidí crear mis propios proyectos.

Me puse en contacto con la Asociación Almenaras para proponer un proyecto artístico que involucrase la inclusión social, utilizando técnicas corporales aplicadas en teatro y danza. Cuando se aprobó mi solicitud, me pusieron en contacto con otro artista, Flex Nando, un gran breakdancer conocido internacionalmente que también desarrollaba sus clases de danza con jóvenes y niños. Esto fue perfecto para combinar nuestros conocimientos y crear un proyecto en conjunto. Comenzamos a tener reuniones a través de videoconferencias para comenzar a diseñar nuestro proyecto y discutir las formas de llevarlo a cabo. El plan de trabajo para el desarrollo del proyecto se basó en un calendario de 9 días con actividades enfocadas en trabajar dinámicas alrededor de las artes performativas como herramienta de inclusión social dirigido hacia un grupo de jóvenes, que serán escogidos por cada una de las organizaciones con las que hemos creado una asociación para el proyecto. Entre los meses de noviembre de 2018 hasta enero de 2019, se hizo la planificación y escritura del proyecto. En febrero de 2019 se envió el proyecto a INJUVE en el deadline de febrero de 2019, dentro del programa Erasmus +, movilidad de jóvenes K1. Fue aprobado en mayo de 2020. Durante los meses del verano se escogieron a los participantes y se preparó todo para tener listo el proyecto en octubre.

2.2. ¿Qué es performance?

Según el diccionario, *performance* es una actividad artística que tiene como principio básico la improvisación y el contacto directo con el espectador (RAE 2020)

Siendo consciente la dificultad que tiene definir performance y las variaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los años intentare definirla a partir de varias fuentes y referentes importantes.

Empezaremos por enfocarnos en especificar la utilización de este termino en la presente investigación. Para eso considero necesario recordar la teoría de Victor Turner (1920-1983), uno de los pioneros de la antropología de la performance.

For me, the anthropology of performance is an essential part of the anthropology of experience. In a sense, every type of cultural performance, including ritual, ceremony, carnival, theatre, and poetry, is explanation and explication of life itself, as Dilthey often argued. Through the performance process itself, what is normally sealed up, inaccessible to everyday observation and reasoning, in the depth of sociocultural life, is drawn forth – Dilthey uses the term *Ausdruck*, ‘an expression,’ from *ausdrucken*, literally, ‘to press or squeeze out’. ‘Meaning’ is squeezed out of an event which has either been directly experienced by the dramatist or poet, or cries out for penetrative, imaginative understanding (*Verstehen*). An experience is itself a process which ‘presses out’ to an ‘expression’ which completes it. Here the etymology of ‘performance’ may give us a helpful clue, for it has nothing to do with ‘form,’ but derives from Old French *parfournir*, ‘to complete’ or ‘carry out thoroughly’. A performance, then, is the proper finale of an experience. (1982, p. 13)

Según el autor, la performance es una representación de nuestra cotidianidad y de códigos de nuestra cultura, donde se recogen símbolos sociales y culturales liberando y reuniendo significados, a lo largo de las décadas, que van sufriendo transformaciones. La performance explica significados que necesitan ser comprendidos y por eso nos lleva a reflexionar sobre la realidad.

Considero importante resaltar también el pensamiento de Richard Schechner (1934) que trabajó junto de Turner:

Performance is an inclusive term. Theater is only one node on a continuum that reaches from the ritualizations of animals (including humans) through performances in everyday life – greetings, displays of emotion, family scenes, professional roles, and so on – through to play, sports, theater, dance, ceremonies, rites, and performances of great magnitude. (1988, p.10)

El autor explica a través de acontecimientos históricos de que forma se fue formando el concepto performance, nos ofrece una reflexión amplia sobre los comportamientos sociales, elementos corporales, símbolos, conductas, tradiciones. Así entendemos que la performance puede trasladarse fuera del escenario, ya sean rituales o otros acontecimientos culturales.

Me parece igualmente importante mencionar la idea de performance que expresan Tracey Warr y Amelia Jones, en *El cuerpo del artista* (2006):

A lo largo de la historia, los artistas han dibujado, esculpido y pintado la forma humana. Sin embargo. La historia mas reciente de arte revela un cambio importante en la percepción que posee el cuerpo del artista, que no solo ha ejercido de “contenido” de la obra, sino también de lienzo, pincel marco y pedestal. Durante los últimos cien años, artistas y otros colectivos se han cuestionado la forma en que el cuerpo se ha descrito y concebido. La idea del ‘yo’ físico y mental como forma estable y finita se ha ido erosionando a medida que el siglo registraba nuevos avances en los campos del psicoanálisis, la filosofía, la antropología, la medicina y la ciencia. Los artistas han investigado la temporalidad, la eventualidad y la inestabilidad del cuerpo y han explorado la idea de que la identidad, mas que ser una cualidad inherente, se “representa” dentro y fuera de las fronteras culturales. Han estudiado la noción de la conciencia y han logrado expresar el “yo” invisible, informe y liminar. Han afrontado situaciones de riesgo, miedo peligro y sexualidad, exponiendo incluso sus cuerpos a la amenaza de estos elementos. (Warr T & Jones A, 2006, pp.11)

Estas artistas explican como desde los inicios de los tiempos ha habido siempre una fuerte importancia en representar los cuerpos humanos. Registran el apareamiento de nuevas tendencias artísticas y como el surgimiento de estas conlleva por detrás movimientos culturales, sociales o políticos. Los artistas han utilizado sus cuerpos para romper estereotipos, hablar de tabús y convencionalismos, como abandonar identidades inculcadas durante años por sociedades. Dando una nueva forma a la identidad y

cuestionándola, así comenzaron a surgir nuevas perspectivas en torno al género y la sexualidad.

Desde mi propio punto de vista, la performance para mí es un concepto difícil de encajar en una sola definición, pues a lo largo de los años va sufriendo mutaciones y a su vez adquiriendo nuevos significados. Si me preguntasen como definiría la performance en la actualidad, diría que es arte de acción, los artistas utilizan el cuerpo como medio de representación, se trata de un arte efímero, que busca la interacción con el público y causar un impacto en él. El registro suele ser escaso un pequeño video o unas fotos, se busca concretamente que sea así, momentáneo, ya que no suele volver a ser representada y si se repite muchos de sus aspectos cambiarían, pues el público no será el mismo y quizás el lugar tampoco, el contexto puede haber cambiado por completo, además de que el artista por lo general no busca hacer algo igual, no es un arte demasiado ensayado, es cierto que todo está muy pensado pero se deja influenciar por los factores externos que surjan en el momento de la acción. La performance estudia la cultura humana y la cuestiona, tratando temas como la identidad, el género o la política. Es un tipo de arte que hay que vivir y experimentar en el momento.

2.3. Aclaraciones terminológicas

Para un entendimiento más detallado sobre el proceso del proyecto Artists in Action, profundizaremos más en él, aclarando términos y conceptos. A continuación, veremos que es un Erasmus+, y todas las terminologías que este programa posee dentro del proyecto que he desarrollado.

2.4. Erasmus +

Erasmus+ es un programa europeo que apoya la educación, la formación, la juventud en diferentes áreas con un presupuesto de 14 700 millones de euros para invertir en ellos. Este presupuesto se renueva cada 4 años.

Se enfoca en crear cambios socioeconómicos, crear más empleo e igualdad. Dentro de el Erasmus+ existen 7 programas.

- «Erasmus+: Comenius», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de la educación escolar;
- «Erasmus+: Erasmus», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de la educación superior y centradas en los países del programa;
- «Erasmus+: Erasmus Mundus», en los Títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus;
- «Erasmus+: Leonardo da Vinci», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de la formación profesional;
- «Erasmus+: Grundtvig», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del aprendizaje de personas adultas;
- «Erasmus+: Juventud en Acción», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del aprendizaje no formal e informal de los jóvenes;
- «Erasmus+: Jean Monnet», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito de los estudios de la Unión Europea;
- «Erasmus+: Deporte», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito deportivo. (Erasmus +, 2020)

En esta memoria de proyecto yo me enfocaré en «Erasmus+: Juventud en Acción», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del aprendizaje no formal e informal de los jóvenes. Dentro de esta acción tenemos 3 tipos de proyectos:

- **Movilidad de los jóvenes y los trabajadores en el ámbito de la juventud** (en el marco de la Acción Clave 1” K1”) que promueva los Intercambios juveniles y la movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud en cooperación con los países asociados vecinos de la UE.
- **Proyectos de desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud** (en el marco de la Acción Clave 2 “K2”) que promuevan las actividades de cooperación y movilidad con impacto positivo en el desarrollo cualitativo del trabajo en el ámbito de la juventud y los sistemas y las políticas de juventud, así como en el reconocimiento de la educación no formal en los países asociados, y en particular

en los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y los países asiáticos y latinoamericanos.

- La implicación de jóvenes y organizaciones juveniles de los países asociados vecinos de la UE en el **Proyecto de diálogo de la juventud** sobre la juventud (en el marco de la Acción Clave 3 “K3”) mediante su participación en reuniones, conferencias y acontecimientos internacionales que promuevan el diálogo entre los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones. (Erasmus +,2020)

Dentro de estos 3 puntos mi proyecto será desarrollado en el primero (Movilidad de jóvenes y los trabajadores en el ámbito de la juventud “K1”

Para hacer un breve resumen, el proyecto Artists in Action se encaja dentro de:

«Erasmus+: Juventud en Acción», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del aprendizaje no formal e informal de los jóvenes / Movilidad de los jóvenes y los trabajadores en el ámbito de la juventud (K1)

2.5. K1- Mobility of individuals

ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS

La Acción clave (K1) apoya la movilidad en los sectores de educación, capacitación y juventud y tiene como objetivo brindar beneficios duraderos a los participantes y las organizaciones involucradas, destinado a: personal de educación escolar, personal de educación de adultos, estudiantes y personal de FP, master y grados de Mundus, jóvenes y trabajadores juveniles. (Nuestro proyecto trabaja para este ultimo concepto en concreto)

RESULTADOS

Los objetivos que se pretenden conseguir son: mejorar los rendimientos de aprendizaje, crear mayor empleabilidad, mejores perspectivas durante una carrera o el transcurso de trabajo, crear mayor conocimiento de iniciativa y emprendimiento y así aumentar la autonomía y la autoestima, establecer competencias para mejorar en lenguas extranjeras, así potenciar la conciencia intercultural además de crear una participación más activa en

la sociedad y reforzar los valores. Es importante también ofrecer un buen conocimiento los proyectos europeos y de la UE a los participantes y así motivarlos a participar en futuros proyectos (formales y no formales) crear espacio para que se sientan más cómodos en este tipo de educación o capacitación después del período de movilidad en el extranjero.

Este tipo de proyecto se dirigen a dos grupos diferentes: gente joven que realizan intercambios juveniles y a jóvenes trabajadores que participan en seminarios, cursos de formación, eventos de contacto, visitas de estudio, y observación de profesionales.

YOUTH EXCHANGE

Este tipo de proyecto se dirige a dos grupos diferentes: gente joven que realiza intercambios juveniles y a jóvenes trabajadores que participan en seminarios, cursos de formación, eventos de contacto, visitas de estudio, y observación de profesionales.

Los intercambios juveniles permiten que grupos de jóvenes de diferentes países se reúnan, convivan y trabajen en un proyecto compartido por un período corto. Estos proyectos tienen lugar fuera del entorno escolar. En un intercambio juvenil, se trabaja en actividades como talleres, ejercicios, debates, juegos de roles, actividades al aire libre entre otras actividades, siempre con el fin de incentivar a los jóvenes a ser participativo. Tras finalizar el proyecto se reconoce la experiencia de aprendizaje de los participantes a través de un Youthpass. Estos proyectos juveniles duran entre 5 y 21 días. Sin incluir los días de viaje.

Los Youth Exchanges están abiertos a personas entre 18 y 30 años, con excepción de haber la posibilidad de crearse proyectos para menores, los cuales deben llevar una autorización de tutores. Para ser un líder de grupo en un intercambio juvenil, se debe tener al menos 18 años de edad. Estos intercambios son gestionados por organizaciones juveniles, grupos informales de jóvenes u otras organizaciones.

Estos proyectos están subvencionados desde la UE que apoya los gastos de viaje, así como los costos prácticos y relacionados con la actividad necesarios para el intercambio, como pueden ser: alojamientos, comida, material de trabajo, etc..

Para participar en un intercambio juvenil, la solicitud debe ser realizada por una organización o un grupo de jóvenes que a su vez selecciona a quién participará en el intercambio. No existe la posibilidad de solicitar directamente una subvención como individuo, es siempre necesario partir de alguna organización de envío.

3. Artists in Action.

Para acabar de aclarar donde encaja este proyecto con todas las terminologías que anteriormente han sido descritas, diré que “Artists in Action” consiste en un Youth Exchange dentro de Erasmus+: Juventud en Acción», en las actividades del programa pertenecientes exclusivamente al ámbito del aprendizaje no formal e informal de los jóvenes / Movilidad de los jóvenes y los trabajadores en el ámbito de la juventud (K1)

La actividad de este proyecto se desarrolló en la provincia de Málaga, del 2 al 8 de octubre, y Asociación Juvenil Almenaras fue la organización de acogida. Para el buen funcionamiento de la actividad, los participantes llegaron al alojamiento el día 1 de octubre (día de viaje) y organizaron la vuelta a partir del 9 de octubre (día de salida).

El Intercambio Juvenil incluyó a 4 participantes + 1 líder de grupo de cada organización social, provenientes de España, Francia, Reino Unido, Hungría, Italia y Rumanía. Escogimos organizaciones de confianza y que manifestaron su disposición de poner en práctica lo aprendido en el proyecto en la planificación de futuras actividades, por lo que tuvimos una participación activa de nuestros socios en el desarrollo del proyecto antes, durante y después del proyecto.

El lugar donde tuvo lugar el Intercambio fue en La Noria, Fuente de Innovación Social, instalaciones que la Diputación de Málaga sede para actividades y proyectos de carácter social relacionados con la juventud. Dichas instalaciones estaban provistas con habitaciones para hospedar a los participantes, comedor, cocina, aulas de trabajo, salas polivalentes, espacios exteriores, pistas deportivas, etc. obteniendo como resultado un espacio perfecto para acoger nuestro proyecto. Estaba situado en el barrio del Miraflores. El menú estaba abierto ante alergias y preferencias alimentarias (vegetarianos/veganos restricciones alimenticias por cuestiones religiosas).

Respecto al viaje, para organizar los viajes la asociación organizadora (Almenaras) se encargó de coordinarse con las organizaciones de envío, a quien devolvió el importe previsto por Erasmus+ una vez enviaron por correo postal y electrónico las tarjetas de

embarque y facturas de los vuelos de todos los participantes una vez que regresaron a sus países de origen.

Antes de que los participantes emprendieran el viaje, cada organización partner recibió un infopack completo con la información necesaria, como: información sobre las actividades, objetivos, programa, calendario, motivaciones que tienen que tener los participantes, cosas que recomendamos traer, características del lugar de hospedaje, medidas de seguridad, información sobre la tarjeta sanitaria europea, información sobre el itinerario de viaje, gastronomía y costumbres, condiciones meteorológicas más probables, contacto de los organizadores, etc..

A la hora de la llegada, se favoreció que los participantes se familiarizaran con el nuevo ambiente presentando el lugar en el que se iba a desarrollar las actividades y alrededores, ayudándoles en el proceso de instalación, resolviendo cualquier duda o problema que pudiera surgir y, en general, estando a su disposición las 24h durante el Youth Exchange.

Las organizaciones de envío estuvieron a cargo de la preparación de los participantes, siendo la organización coordinadora la encargada de la preparación de los participantes españoles. Insistimos a las entidades de envío en que organizaran reuniones preparatorias presenciales, previas a la salida, con los participantes para poder solucionar los posibles imprevistos. Durante estas reuniones esperábamos que las entidades de envío trataran los siguientes puntos: explicar claramente el tema del proyecto, organizar el viaje de los participantes, tarjeta sanitaria europea, seguro de viaje y resolución de dudas. En ellas, además, los participantes deberían preparar: Una reflexión personal sobre la importancia del arte en la sociedad y el valor que debemos darle al arte, esto se debería hacer de forma personal en el formato que cada participante prefiera. Para asegurarnos de que lo hicieron tendrían que mandarlo al menos una semana antes del comienzo de la actividad. Esta información sería muy importante para entender a priori que nociones básicas tenían sobre la performance y el arte de acción. Además, también pedimos que los participantes prepararan la noche intercultural, donde debían representando tradiciones y danzas típicas de su país. También les pedimos que trajeran algunos “energizers” para que compartir con los demás.

Pedimos a los socios que escogiesen a participantes con interés en el área, jóvenes artistas, en periodo de serlo (estudiando y/o formándose) o jóvenes interesados en el tema y/o que estuviesen pensando en dedicarse o desarrollarse en el campo artístico, también nos interesaba al menos 2 personas por grupo que de manera muy definida estuviesen interesados en dedicarse de forma profesional a trabajar como artistas.

Otra de las estrategias de cara a la preparación de los participantes antes de su llegada fue añadirlos a un grupo en Facebook antes del comienzo de cada actividad central del proyecto para crear un espacio donde podían conocer un poco mejor el trabajo que los trainers y que habían desarrollado anteriormente, compartir información acerca de sus expectativas, preguntas sobre el proyecto, el viaje, y también para crear buen ambiente. Por supuesto, los participantes recibieron un infopack que contenía toda la información necesaria para participar en este proyecto.

Durante el intercambio uno de los objetivos fundamentales era crear un buen ambiente para facilitar la comunicación y el feedback por parte de los participantes, tanto directa como indirectamente. Cada día había un momento para la evaluación de las sesiones de la jornada con el objetivo de conocer la opinión, impresiones y aprendizaje de los participantes. Intentamos formar un ambiente en el que además los participantes se sientan con confianza para dirigirse a los trainers ante cualquier problema, cuestión o duda. Además, queríamos dar la oportunidad a los participantes de mantener el contacto con nosotros y entre ellos tras el encuentro, pudiendo seguir intercambiando información y pensamientos sobre el tema del proyecto. También guardamos sus contactos para, una vez terminadas las actividades, mandarles otros documentos de interés, resultados y conclusiones del proyecto con el fin de que ellos transmitiesen el mensaje integrador en sus países y ayudarles a formar proyectos de la misma índole. El objetivo de todas estas estrategias es asegurarnos de que los participantes conozcan toda la información sobre el proyecto, y despertar en ellos iniciativas de cambio a través de las artes.

Durante todo este intercambio se emplearon métodos de trabajo relacionados con la educación no formal, a través de juegos entre otras metodologías y utilizamos mucho el concepto de “aprendiendo haciendo”, el aprendizaje por parte de los participantes acerca de las artes performativas y metodologías de expresión dramática como herramienta de

desarrollo tanto profesional como personal. Mediante dinámicas creativas y de creación fuimos trabajando cómo estas disciplinas pueden ser usadas como herramientas de desarrollo de competencias tales como la confianza, la comunicación, la expresión y la inclusión. En suma, competencias esenciales para el desarrollo personal. Pero además exploramos ese potencial al desarrollo profesional de los participantes dentro de las artes (trabajando la marca personal, el dossier artístico, el emprendimiento). Siempre mediante actividades de aprendizaje no-formal, dando a nuestros participantes la independencia en su propio proceso de aprendizaje.

Durante el proyecto utilizamos la dinámica de muchas veces poner ejemplos de libros, o proyectar un pequeño video, para motivar al participante también a través de un mensaje de otro artista. Uno de los textos con los que empezamos nuestro Youth Exchange, fue con la lectura de este párrafo del libro *El ombligo de Adán: Historia natural y cultural del cuerpo humano* de Michel Sims:

A pesar de la diversidad de culturas existentes en el mundo, todo ser humano vuelve a repetir la vida de miles de millones que nacieron y murieron. En las calles de las grandes ciudades apreciamos lo variadas que es la humanidad. Hay mujeres y hombres y muchachos y muchachas de todos los tamaños, formas y colores: distintos colores de tez, y distintos perfiles faciales, diversidad en formas de ojos y en la textura del pelo. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo y procede de una cultura que nos dice que debemos hacer con el cuerpo. En una misma multitud es posible que haya ortodoxos y cabezas rapadas, cabellos lisos de origen africano y cabellos rizados de origen europeo, uñas postizas, uñas de los pies pintadas, barbas recortadas y ombligos con pircings, dientes falsos y cuellos con collarín, piernas afeitadas y axilas sin depilar, cejas depiladas y mejillas maquilladas, pechos agrandados y narices reducidas, pantorrillas sobre tacones altos y orejas estiradas por las joyas. (2003, p.12)

3.1. Calendario del proyecto Artists in Action

	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	
8:00 - 9:00										
9:00 - 11:00	Arrivals	- Name games/ Ice-breaking games/ Disclosing games (Viola Spolin method)	Energizer Conciencia corporal y espacial + Trabajando la confianza (Viewpoints + Body Balance)	Energizer Creación de la performance	Energizer Creación de la performance	Energizer Ensayos + preparación del evento	Energizer Reflexión sobre la Performance	Energizer Artes escénicas como herramienta de desarrollo personal y comunicación (Varias metodologías)	Delivery of Youthpass	
11:00 - 11:30		COFFEE BREAK		COFFEE BREAK	COFFEE BREAK	COFFEE BREAK	COFFEE BREAK	COFFEE BREAK		
11:30 - 13:30		- Reglas - Miedos y expectativas - Presentación del programa	¿Que es performance para ti?	Creación de la performance	Creación de la performance	Ensayos + preparación del evento	¿Cuanto vale mi arte?	Follow up		
13:30 - 16:30		LUNCH								
16:30 - 17:45		Presentación de ONG Almenaras. Misión y expectativas	Impro Lab I (Basados en Pina Bausch)	Creación de la performance	FREE AFTERNOON	PERFORMANCE	¿Oportunidades, dónde están? (Compartir experiencias + info de cada país)	YouthPass	Departures	
17:45 - 18:15		COFFEE BREAK		COFFEE BREAK			COFFEE BREAK	COFFEE BREAK		
18:15 - 19:30		Theater Games + Activa los sentidos (Viola Spolin + Viewpoints)	Impro Lab II (Free Space Creation) + Concretización de ideas	Creación de la performance			DOSSIER + MARCA PERSONAL	Evaluation		
19:30 - 20:00		Reflexion time								Secret friend
20:00 - 21:00		DINNER					DINNER OUTSIDE	DINNER		DINNER
2par		Welcome party	Share your art	Intercultural Night.		Free night				Spanish night

3.2. Resultado esperados

Nuestro proyecto estaba enfocado a la promoción de las artes escénicas como herramienta de desarrollo, tanto personal como profesional, buscando entender y manifestar que competencias son las que se desenvuelven practicando las artes escénicas y el valor que tenemos que darle a los profesionales y servicios artísticos. También trabajamos mediante una performance que se desarrolló durante el intercambio, sobre la idea de las artes escénicas como herramienta de cambio social.

Las actividades y dinámicas planteadas que trabajamos tenían como objetivo conseguir estos resultados:

- 1) Trabajar las relaciones interpersonales el autoconocimiento y confianza a través de juegos y métodos teatrales.
- 2) Desarrollar las competencias necesarias para entender las artes escénicas, trabajando el conocimiento corporal y espacial, la creatividad, el pensamiento crítico y divergente.
- 3) Reflexionar cómo estas competencias nos hacen desarrollarnos como personas y a ser ciudadanos más inclusivos, democráticos y felices.
- 4) Aprender a cómo utilizar el arte de acción como herramienta de comunicación y de inclusión social. Mediante dinámicas y talleres aprenderán a comunicarse a través del cuerpo, entender mejor sus emociones y sentimientos, como transmitir y llegar al público, desarrollando la empatía y el entendimiento de los demás. Este aprendizaje se pondrá en práctica durante la actividad en la performance donde los participantes tendrán que tratar con lo aprendido un tema de inclusión social. Bajo el lema " Todos somos iguales" se expresarán situaciones de exclusión por etnia, género, edad, condición económica, etc., dando visibilidad y voz a estos colectivos.
- 5) Competencias de trabajo en equipo: Trabajaremos en grupos de 5/6 personas durante la mayoría del intercambio rotando siempre de compañeros en cada ejercicio, para la performance final trabajaremos en colectivo, por lo que estas competencias se desarrollaran forma directa.
- 6) Reflexionar sobre el valor del arte en general, la performance y su influencia en la sociedad actual, poniendo el valor la necesidad de invertir en este tipo de formaciones y en reconocer el arte como un trabajo imprescindible en la sociedad igual que cualquier otra profesión.

7) Aumentar las competencias de nuestros participantes para aumentar su empleabilidad, trabajando dos puntos importantes: a) Aprender a crear un dossier artístico y a desarrollar tu propio "marketing" o "marca personal". b) Plantear la opción de crear un proyecto artístico que pueda dar resultados y rendimientos, realizando actividades de creación de ideas y sobre cómo valorar las creaciones artísticas echas por nuestros participantes.

8) Aumento del pensamiento crítico a la hora de analizar el espacio y el entorno que nos rodea. Trabajar con el arte nos ofrece nuevas perspectivas.

9) Aumento y/o desarrollo de capacidades de creación y organizativas a la hora de plantear la actuación enmarcada en el intercambio y de la creación de actividades comunicativas y de follow up del proyecto.

10) Aprender a trabajar y convivir en un ambiente multicultural por medio de la interacción y la cooperación con personas de otras culturas, religiones y valores.

3.4. ¿Por que nos creiamos importante realizar estas actividades con los jovenes?

Con este proyecto conseguimos que artistas en potencia que procedían de diferentes partes de Europa ganasen mas confianza en su trabajo artístico y en si mismos, todo esto siempre girando entorno a combatir la exclusión social.

Creemos que este tipo de proyectos son muy importantes para dar visibilidad a prácticas creativas en el ámbito laboral. Esto es esencial ya que sentimos una fuerte desvalorización del arte por parte de la sociedad al igual que los trabajos en las áreas artísticas, no se tiene en cuenta el tiempo, ni el dinero invertido, menospreciando muchas veces estos trabajos como si no se tratasen de trabajos reales. Queremos decir a viva voz, “soy artista, me dedico al arte”, sin sentir reproche o no ser tomados en serio.

Creemos importante hacer este proyecto en España y más en un lugar rural como fue Moclínejo, lugar donde se realizó da performance para dar visibilidad al arte ya que en estas localidades apenas existe oportunidades artísticas para los locales y cuando quieren consumir o aprender en el área artística deben desplazarse a ciudades mas grandes, es por eso que esta vez decidimos trasladarnos y traer nosotros el arte al

pueblo, queríamos dar este ejemplo a nuestros participantes y que pasasen esta idea a sus diferentes países de procedencia.

Nos interesaba también tocar puntos que sentimos que en escuelas e instituciones son un poco olvidados o al menos en España. Hay un gran número de entidades, escuelas y universidades muy buenas que enseñan arte en todos sus campos. Enseñan técnicas, enseñan métodos artísticos, te enseñan el valor del arte a través de la historia, etc., pero encontramos un gran vacío a la hora de lanzar a los alumnos en el mundo laboral, queríamos enseñar a nuestros participantes a cómo manejarse en el mundo profesional una vez hayan adquirido conocimientos artísticos o posean una preparación artística, creando no solo el dossier de artista y como crear una marca personal, si no también una network donde los jóvenes continúan compartiendo oportunidades.

El hecho de que fuese un proyecto con países distintos es algo único que enriqueció mucho, ya que hizo un intercambio de experiencias y conocimientos de personas de diferentes culturas, pero con mismas inquietudes. Personalmente pienso que todos los jóvenes deberían hacer al menos un proyecto así, para adquirir nuevas perspectivas y salir de su zona de confort.

4. Metodología

Las técnicas utilizadas por mi parte para llevar acabo este proceso de creación y aprendizaje sobre la performance como herramienta de inclusión social, partieron de tres metodologías de tres artistas que trabajan con la corporalidad y el movimiento y como escuchar al cuerpo para entrar en escena, específicamente Viola Spolin con sus juegos teatrales e improvisación para el teatro, Anne Bogart y Tina Landau y el método viewpoints y Pina Bausch y sus técnicas de danza teatro.

¿Por qué me interesa tanto trabajar con la interpretación física? En primer lugar, siempre he sentido una fuerte ligación con mi cuerpo y poder expresarme a través de el, llevo bailando desde los 4 años y desde entonces no he parado de

buscar el movimiento y la expresión a través del cuerpo. Como hace referencia Michel Sims “El cuerpo humano percibe el mundo mediante sus sentidos y no hay sentido sin contacto. A través del cuerpo el mundo nos toca” (2003, p.12).

En segundo lugar, dado que los participantes proceden de países diferentes con idiomas diferentes, quiero crear unión entre ellos con el lenguaje universal que es la expresión corporal, ya que suele haber diferentes niveles de inglés a la hora de comunicarse e incluso a veces viene participantes con un nivel muy básico que no les permite una comunicación clara a través de la lengua.

Además, nos hemos encuadrado en el formato de candidatura Erasmus +, Youth Exchange (K1), siguiendo esta estructura. Todas las metodologías utilizadas estaban dirigidas para trabajar la inclusión social a través de las artes performativas.

4.1. Técnicas Viewpoints de Anne Bogart y Tina Landau

En la década de los 60 en la ciudad de Nueva York surgió el expresionismo abstracto, que llegó a influir en el surgimiento del posmodernismo y del minimalismo, entre otros movimientos y acontecimientos culturales. Según Anne Bogart y Tina Landau, “The movement was political, aesthetic and personal, and it altered the way artists thought about their processes, their audiences and their role in the world” (Bogart & Landau, 2005, p. 3).

A partir de ahí surgió un grupo de artistas (Judson Church Theater) que se cuestionaban el arte, crearon alternativas y experimentaron nuevas formas de crear, cambiando las reglas y mostrando que esto era posible: “They wanted to liberate choreography from psychology and conventional drama. ‘What is dance?’ they asked. ‘If an elephant swings its trunk, is it dance? If a person walks across the stage, is that dance?’” (Bogart & Landau, 2005, p. 4).

Uno de los acuerdos fundamentales de este grupo era su arte no jerárquico y el uso del “tiempo real”. El grupo funcionaba de forma democrática.

The group wanted to function democratically with all members having equal access to performance opportunities. In improvisations, each participant had the same power in the creation of an event. The aesthetic thinking was also nonhierarchical. Music, for example, would not dictate choices. An object could have the same importance as a human body. The spoken word could be on equal footing with gesture. One idea could hold the same importance as another on the same stage at the same time. (Bogart & Landau, 2005, p. 4)

Estas filosofías se encuentran en el corazón de los Viewpoints.

En los años 70, Aileen Passloff—bailarina y coreógrafa, y un pilar influyente en el grupo Judson Church Move—fue profesora de Bogart en Bard College, y sus enseñanzas tuvieron peso en cómo Anne empezó a crear y a pensar. Más tarde, en 1979, Anne conoció a la coreógrafa Mary Overlie, la inventora de los "Seis Viewpoints", en la Universidad de Nueva York, donde ambas estudiaban teatro experimental. Overlie se sumergió en estas innovaciones y creó su propia forma de estructurar la improvisación de la danza en el tiempo y el espacio, representando seis puntos de vista: espacio, forma, tiempo, emoción, movimiento e historia. Overlie comenzó a aplicar estos principios, no solo a su propio trabajo como coreógrafa, sino también para su enseñanza. Posteriormente su trabajo influyó a otros artistas y a otra área como la del teatro.

Para Anne, y más tarde Tina, quedó claro que el enfoque para generar movimiento en el escenario de Mary Overlie era aplicable a la búsqueda del movimiento en el teatro con actores y para otros componentes. En 1987, Tina y Anne se conocieron mientras trabajaban en El American Repertory Theatre en Cambridge, Massachusetts. Durante los próximos diez años, colaboraron extensamente, trabajando la experimentación teatral, y gradualmente expandieron los seis puntos de vista de Overlie a los nueve Puntos de vista físicos (relación espacial, respuesta kinestésica, forma, gesto, repetición, arquitectura, tempo, duración y topografía.) más los puntos de vista vocales (tono, dinámico, aceleración / ralentización, silencio y timbre). En los últimos veinte años, el entrenamiento de Viewpoints ha despertado la imaginación de coreógrafos, actores, directores, diseñadores, dramaturgos y escritores. En la actualidad los Viewpoints se

estudian por todo mundo y se utilizan por muchos artistas teatrales en el ensayo y proceso de creación. En las palabras de Anne y Tina:

Viewpoints, Composition: ¿What do these terms mean? The following definitions reflect our understanding and use of them. Even in the context of the work of such pioneers as Mary Overlie and Aileen Passloff, it is impossible to say where these ideas actually originated, because they are timeless and belong to the natural principles of movement, time and space. Over the years, we have simply articulated a set of names for things that already exist, things that we do naturally and have always done, with greater or lesser degrees of consciousness and emphasis. (Bogart & Landau, 2005, p. 7)

Los Viewpoints son una filosofía traducida en una técnica que va dirigida para: la formación y entrenamientos de performers, la construcción de una idea, y la creación nuevos movimientos para el escenario. Esta metodología es un conjunto de nombres dados a ciertos movimientos que son creados a través del tiempo y el espacio; creando un lenguaje para hablar sobre lo que sucede en el escenario. El artista crea conciencia mientras aplica los Viewpoints en su cuerpo además se torna una buena herramienta para la imaginación del performer asimismo se trata de un método muy útil para creaciones en colectivo. Esta técnica parte de nueve puntos de vista físicos, dentro de los puntos de vista de tiempo y espacio en adición existen puntos de vista vocales, que están específicamente relacionados con el sonido en oposición al movimiento. La exploración de viewpoints se hace a través de ejercicios, juegos exploraciones físicas y sonoras. Se comienza a trabajar con pautas y límites para después dar tiempo a improvisación abierta y libre. Es interesante poner este método en práctica y ver como nunca se obtiene los mismos resultados, el espacio se torna un condicionamiento fundamental a la hora de la creación, además la personalidad de cada individuo también es un factor a tener en cuenta. La misma idea trabajada con personas diferentes siempre acabar por llevarnos a nuevos caminos y perspectivas.

Partiendo de una ideología similar a la que Anne Bogart y Tina Landau exponen en su libro, en nuestro proyecto Artists in Action partimos de una metodología no jerárquica y de un uso del “tiempo real”, enfocados en juegos y tareas. El grupo funcionó de forma democrática, donde todos los miembros tenían las mismas oportunidades. Comenzaban

por la improvisación como origen para después a partir de ahí poder llegar a conclusiones y por últimos acabar creando nuestro evento “performance final”

Algunas ideas que Anne y Tina utilizaban estuvieron muy presentes durante todo nuestro Youth Exchange no solo como proceso de creación si no para establecer un grupo unido entre personas que antes no se conocían, procedentes de culturas diferentes y con idiomas distintos. Algunos puntos interesantes sacados de esta metodología y que fueron adaptado a nuestro intercambio han sido: la palabra hablada puede estar al mismo nivel que un gesto y viceversa, trabajar con la representación de la cotidianidad y ahí crear el movimiento, representar problemas sociales a través del cuerpo y conseguir pasar un mensaje. Como se refieren Tina y Anne, “Whatever movement occurred while working on these problems became the art.” (2005, p. 4)

Los Viewpoints son un conjunto de nombres dados a ciertos principios de movimiento a través del tiempo y el espacio; estos nombres constituyen un lenguaje para hablar sobre lo que sucede en el escenario. Comencemos por hablar de los puntos de vista de tiempo:

TEMPO: Es la velocidad en que ocurre un movimiento.

DURACIÓN: Es cuanto tiempo continuo un movimiento o secuencia de movimientos.

RESPUESTA KINESTÉSICA: Es una reacción espontánea al movimiento que ocurre fuera de ti; el momento en el que responde a los acontecimientos externos de movimiento o sonido que te rodean. También puede ser movimiento impulsivo que ocurre por una estimulación de los sentidos, como por ejemplos serian: taparte los oídos rápidamente cuando oyes un ruido muy fuerte, alguien hace un movimiento frente a tus ojos y parpadea en respuesta.

REPETICIÓN: Es cuando acción se repite en el escenario. Dividida en dos formas de repetición: (1) Repetición interna (repetir un movimiento dentro de tu propio cuerpo);

(2) Repetición externa (repitiendo la forma, el tempo, el gesto, etc., de algo fuera de tu propio cuerpo)

Hablemos ahora de los puntos de vista relacionados con el espacio:

FORMA: Es la silueta o figura que el cuerpo (o cuerpos) hace en el espacio. Esta forma se puede dividir en líneas; curvas; o la combinación de líneas y curvas. También

debemos tener en cuenta que la forma puede ser: estática o en movimiento Por último diremos que forma se puede hacer de tres modos: (1) El cuerpo en el espacio; (2) El cuerpo en relación con la arquitectura haciendo una forma; (3) El cuerpo en relación con otros cuerpos haciendo una forma.

GESTO: Se trata de un movimiento que involucra una parte o partes del cuerpo; El gesto es forma con un principio, medio y final. Se pueden hacer gestos con las manos, los brazos, las piernas, la cabeza, la boca, los ojos, los pies, o cualquier otra parte del cuerpo combinándolas entre si o de forma aislada.

El gesto se divide en: (1) Gesto de comportamiento; forma que parte de nuestra personalidad y la forma con la que nos expresamos con el cuerpo, es el comportamiento humano tal como lo observamos en nuestro día a día en la cotidianidad. Es el tipo de gesto que ves en el supermercado o en los trasportes: rascarse, señalar, agitar, oler, saludar, etc.. Un gesto de comportamiento puede dar información con respecto al personaje, al carácter, al período de tiempo que estas personas se conocen, a la salud física, a las circunstancias, clima, ropa, etc.. Generalmente se define por la persona o el tiempo y el lugar en el que viven. También puede existir un pensamiento o intención detrás de ellos. Los gestos de conducta aun se pueden trabajar mas dividiéndolos en: gestos privados y gestos públicos, distinguiendo entre acciones realizadas en soledad y aquellas realizadas con conocimiento o proximidad a los demás.

(2) Gesto expresivo; podríamos decir que es un gesto mas abstracto y simbólico que representativo. Un gesto expresivo seria, reflejar un estado interno, una emoción, un deseo, una idea o un valor. Es universal y atemporal y no es algo que normalmente verías a alguien hacer en el supermercado o en los transportes públicos. Algunos ejemplos de gesto expresivo podrían ser, aquellos que representan emociones como: alegría, tristeza o ira.

ARQUITECTURA: Se refiere al entorno físico en el que nuestro cuerpo trabaja y como ese espacio condiciona nuestro movimiento. Al trabajar en la arquitectura como punto de vista, aprendemos a bailar con el espacio, a dialogar con una habitación, para permitir que el movimiento (especialmente la forma y el gesto) evolucione fuera de nuestro entorno y se adapte a las condiciones. Sin duda la arquitectura es un papel fundamental a la hora de interpretar y conocer nuevas perspectivas, por eso es importante jugar y explorar con ella.

La arquitectura se divide en: (1) Masa sólida. Tal como paredes, suelo, techos, muebles, ventanas, puertas, etc.; (2) Textura. La textura también desarrolla un papel fundamental, dependiendo de la masa sólida en que nos encontremos; madera, metal o tela, cambiará el tipo de movimiento que creamos en la relación; (3) Luz. Tal como las fuentes o focos de luz en la habitación, las sombras que nosotros hacemos en relación con estas fuentes, etc.; (4) Color. Crear movimiento de colores en el espacio, por ejemplo, cómo una silla; verde entre muchas negras afectaría nuestra coreografía en relación con esa silla; (5) Sonido. El Sonido creado desde y por la arquitectura, como, por ejemplo, el sonido de los pies en el suelo, el sonido de la ventana golpeando el marco cuando entra el viento en la habitación, etc. Es muy interesante observar la arquitectura, parece que no nos damos cuenta de lo que nos rodea hasta que prestamos atención en ella, se crean metamorfosis dando forma a tales sentimientos como “estoy contra la pared”, “atrapado entre las rejas”, “encerrado”, “en el pico de una montaña”, “alto como la luna”, etc..

RELACIÓN ESPACIAL: La distancia entre las cosas en el escenario, especialmente: (1) de un cuerpo entre otro ; (2) un cuerpo (o cuerpos) a un grupo de cuerpos; (3) el cuerpo a la arquitectura. Como hacen referencia Anne y Tina, “ What is the full range of possible distances between things on stage? What kinds of groupings allow us to see a stage picture more clearly? Which groupings suggest an event or emotion, express a dynamic?” (2005, p. 11). Tanto en la vida real como en el escenario, tendemos a posicionarnos nosotros mismos a una corta distancia de dos o tres pies de alguien con quien estamos hablando. Por este motivo es interesante analizar y entender las diferentes formas en que nos podemos comunicar en el espacio, trabajando con distancias menos educadas, pero más dinámicas de proximidad extrema o separación extrema.

TOPOGRAFÍA: Se refiere al paisaje y al diseño que creamos en movimiento, a través del espacio al definir un paisaje, por ejemplo, podríamos definirlo desde varias perspectivas dependiendo de donde nos encontremos. Supongamos que nos encontramos en lo alto de una montaña la sensación que ese lugar nos transmite es grandeza, ligereza, y libertad, conseguimos ver los diferentes colores que existen, quizás las nieves estén a nuestra altura; en cuanto si estamos a pie de una montaña el movimiento es pesado, nos sentimos pequeños y conectados con la tierra. Comprendemos así los niveles, el patrón del suelo. Imagina que las plantas de tus pies

están pintadas rojo; a medida que te mueves por el espacio, la imagen va evolucionando en el suelo, es el patrón del suelo el que emerge con el tiempo.

La puesta en escena o el diseño para el rendimiento siempre implica elecciones. Esta metodología es orgánica, introduciendo al artista poco a poco en escena, haciéndolo más perceptible de su propio cuerpo y de todo lo que lo rodea ya que trabajamos con los principios naturales del movimiento, el tiempo y el espacio. Sirve para cualquier tipo de artista ya sea, actor, pintor, bailarín o escultor. Se trata de percibir el entorno para después componer. Es por eso que escogí este método, pues en este proyecto no todos pertenecían a la misma área artística, ni existía un mismo nivel artístico, los objetivos dentro de las artes eran diferentes, incluso existan algunos participantes que simplemente tenían curiosidad por escenificar, pero nunca lo habían hecho. Sin embargo, eso no era lo más importante en este proyecto, queríamos despertar inquietudes en ellos, trabajar el autoconocimiento de cada uno mismo y lo que le rodea.

Otro factor a tener en cuenta es la franja cultural, hay culturas que tiene mas dificultad en abrirse en un entorno desconocido, pero trabajando con esta metodología se consiguió crear un grupo homogéneo rápidamente. A través de este método muy sutilmente ayudamos a que todos se desinhibiesen y creamos lazos afectivos entre ellos. Durante los días de intercambio los participantes pudieron experimentar los Viewpoints, usados a veces como “energizers”, improvisación, autoconocimiento y ejercicio reflexivo, para crear un pensamiento social, y traer ideas para llegar a una conclusión para poder ser aplicada en la performance final. Como Anne y Tina dicen en su libro, ellas simplemente han articulado un conjunto de nombres para cosas que ya existen, cosas que el ser humano hace naturalmente y que siempre ha hecho, con mayor o menor grado de conciencia y énfasis.

4.2. Juegos Teatrales e Improvisación para el Teatro, de Viola Spolin

Viola Spolin nació en 1906 en Chicago hija de padres inmigrantes judíos rusos, fue una profesora y entrenadora de teatro, cuyas aportaciones fueron un gran referente en el teatro de improvisación estadounidenses, porque utilizaba una metodología que servía tanto para actores como para la enseñanza de teatro para jóvenes y niños. Estudio con

Neva Boyd, socióloga que estudiaba los beneficios educativos y sociales del juego para capacitar a los trabajadores sociales en el trabajo grupal. Boyd usaba las fuerzas democratizadoras de la educación para ayudar a integrar a los inmigrantes en la cultura existente y convertía estos objetivos en juegos no competitivos que ayudaban a los niños a socializarse, aprender habilidades lingüísticas, morales y a cooperar. Todos debían de estar de acuerdo con las reglas y cumplirlas para que un juego funcionase y fuese divertido y así a través de los juegos trabajaba la inclusión.

En 1939, Spolin formo parte del Proyecto Recreativo WPA en Chicago siendo supervisora de drama, después de que Neva Boyd la recomendase para ese puesto. Hasta 1941, trabajó con niños e inmigrantes con pocos recursos que vivían en barrios marginales. Sintió la necesidad de establecer una forma de entrenamiento teatral que incorporara lo que había aprendido sobre los beneficios del juego de Neva Boyd, un método que podría abarcar divisiones de cultura e idioma. Como hace referencia Spolin,

Las conferencias sobre técnicas de teatro tradicionales fueron inútiles con niños o adultos con habilidades limitadas de inglés, pero cuando esas lecciones se convirtieron en el foco de un juego, los estudiantes pudieron incorporarlas orgánicamente, llenas de la expresión física espontánea necesaria para una verdadera comunicación teatral. (Spolin Games Online, consultado 21/06/2020)

En 1948 creó la Young Actors Company en Hollywood, que era tanto una escuela de actuación para niños como un teatro de repertorio profesional. Sumergía a sus estudiantes en sus métodos de enseñanza no autoritarios y no verbales, sin parar en ningún momento de crear nuevas dinámicas. “Cuando se le preguntó cómo encontró tantos actores jóvenes talentosos, respondió que no era una cuestión de talento: lo que estaban viendo eran niños que eran libres.” (Spolin Games Online, 21/06/2020)

En 1963, Spolin publicó su libro *Improvisación para el teatro* por Northwestern University Press. Este libro tuvo una gran aceptación, los juegos teatrales y los métodos de enseñanza innovadores de Spolin, por fin estaban recopilados en un libro. En los años 70 y 80, realizó muchos talleres en colegios y universidades, conferencias de educación y teatro, para sistemas de escuelas públicas de todo el país, en el Instituto

Esalen, para el American Conservatory Theater, para Sills & Company, para programas de terapia de drama, en centros de salud mental y cárceles.

Más tarde, en 1975, creó el Centro Spolin en Los Ángeles, una escuela de actuación que ofrecía en profundidad todos sus métodos. Viola Spolin trabajó hasta el final de sus días para el teatro y la inclusión. Spolin, publicó una gran serie de libros en torno a sus juegos teatrales e improvisación que hasta día hoy se continúan vendiendo. Estos libros son: *Improvisation for the theater*, *Theater games for rehearsal: A Director's handbook*, *Theater games for the lone actor*, *Theater games for the classroom*, *Theater games for the classroom: A Multimedia teacher's guide*, *Theater game file*.

La metodología de Spolin, me interesa por como trabaja la acción social, a través, del espacio, el cuerpo, los sonidos. Viola Spolin justifica y reafirma el carácter social que los juegos pueden tener, pasando de ser no solo un método para actores, si no un facilitador para combatir la exclusión social y para el desarrollo de trabajos en grupo.

A través de estas dinámicas trabajamos la inclusión con nuestros participantes en el proyecto Artists in Action. Nos ayudó con el concepto de fomentar personas con más confianza en sí mismas, tolerantes y libres a través de las técnicas de improvisación y juegos teatrales que Viola Spolin propone. Partí de ideas que había absorbido en estos libros tales como; todas las personas pueden actuar en el escenario, todas son capaces de improvisar, basta simplemente querer. Aprendemos a través de la experiencia, solo es necesario empezar para entender que se puede. No necesitamos tener la mejor condición física, una buena voz, una excelente movilidad y sentido de ritmo, solo es importante querer transmitir, con eso tenemos la parte fundamental para poder seguir trabajando. Hay mil formas de expresar un sentimiento, una emoción, de representar una acción. Como dicen Koudela y Amos en el libro que editaron sobre Viola Spolin,

Devemos reconsiderar o que significa “talento”. É muito possível que o que é chamado comportamento talentoso seja simplesmente uma maior capacidade para experimentar. Deste ponto de vista, é no aumento da capacidade individual para experimentar que a infinita potencialidade de uma personalidade pode ser evocada. Experimentar é penetra no ambiente, é envolver-se total e organicamente com ele. Isso significa envolvimento em todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo (1992, p.3).

Lo intuitivo solo puede responder a lo inmediato, envolvernos con la situación que sucede en ese momento, aprender del mundo que nos rodea, que esta en contante transformación. La espontaneidad nos refuerza el "yo", nuestra personalidad circula libremente ante estímulos de improvisación; en esa organicidad se encuentra el momento de descubrimiento, de experiencia vivida, de creatividad.

Para desarrollar Artists in Action me enfoqué sobre todo en los juegos teatrales, y como convertir a los jóvenes en actores. Los juegos y técnicas de improvisación de Spolin fueron interesantes para poner en practica estas dinámicas y así entender la capacidad de creación y espontaneidad que nuestros participantes tenían, sin duda fueron una buena herramienta para poder trabajar la inclusión social mediante estos métodos.

A través de estos juegos sociales se expusieron problemas actuales como discriminación, xenofobia, desigualdad, etc., los jóvenes debían solucionarlos mediante la creatividad y la improvisación de forma individual o colectiva. Así fuimos introduciendo a los jóvenes en un ambiente propicio para que se sintieran con total libertad para expresarse, sin imponer que debe hacer, simplemente guiándoles a través de pautas. Los métodos de Spolin nos ayudaron a trabajar entorno algunos conceptos importantes, para más tarde conseguir determinar un rumbo colectivo para la performance final.

4.3 La Danza/Teatro de Pina Bausch

“No me interesa como se mueve la gente, pero si lo que les mueve”, dijo Pina Bausch en una de sus entrevistas (*A compás RTVE*, 2019). Una frase que quedo para la historia y se repite frecuentemente cuando se habla de la historia de la artista y su proceso creativo.

Pina Bausch nació en Solingen, Alemania. Sus padres dirigían un restaurante en el cual ella pasaba muchas horas junto con sus hermanos, fue allí donde aprendió a observar a las personas, sus comportamientos y sus gestos. La atmósfera de su infancia en aquel restaurante parece encontrar un eco más adelante en sus piezas; en ese lugar, se escucha música, la gente va y viene, y habla de su anhelo de felicidad. A su vez su experiencia

temprana de la guerra también se refleja en las piezas, en repentinos estallidos de pánico y miedo.

Pina comenzó a bailar con temprana edad primero en el ballet infantil de Solingen. A los catorce años, comenzó a estudiar danza con Kurt Jooss en la Escuela Folkwang en Essen. Jooss, buscaba reconciliar el espíritu libre de los revolucionarios de la danza con las reglas fundamentales del ballet. Así fue como Bausch adquirió técnicas para la libre expresión creativa, así como el dominio de técnicas de danza moderna y ballet. En la Escuela Folkwang, también estudió ópera, música, drama, escultura, pintura, fotografía, diseño, lo que también fue una influencia importante para ella. En 1958, Pina recibió una beca para estudiar durante un año en la Juilliard School of Music de Nueva York, donde tuvo la oportunidad de aprender de grandes maestros y bailar con grandes bailarines absorbiendo todas las técnicas a través de la exploración de ballet, danza moderna, contemporánea y los posibles lenguajes de movimiento. Cuando la beca acabó, decidió quedarse en Nueva York y continuar aprendiendo de la ciudad conocida como la meca del baile; encontró empleo con Antony Tudor en la Metropolitan Opera.

Pina volvió a Alemania, bailó en obras de Jooss y fue ayudante del coreógrafo, creó su primera obra como coreógrafa invitada en Wuppertal. En 1973, el director de los teatros de Wuppertal, Arno Wüstenhöfer, la nombró directora del Ballet de Wuppertal, que pronto cambió de nombre a Tanztheater Wuppertal, cambiando la descripción a danza teatro. En el Tanztheater Wuppertal, Pina creó obras como *Ifigenia en Tauris* de Gluck (1974) y *Orfeo y Eurídice* (1975), *Le Sacre du printemps* de Igor Stravinsky (1975). La fuerza emocional y la fisicalidad inmediata de las piezas se convirtieron en marcas registradas de su trabajo. Pina acabó por ser reconocida mundialmente debido a su forma de enseñar y mostrar el movimiento. Fue la pionera del concepto “danza-teatro”: “Se faço ou não teatro? É uma questão que nunca coloco a mim própria. Procuo falar da vida, das pessoas, de nós, das coisas que mexem connosco” (Bentivoglio, 1994, p.13).

Durante sus años de vida y hasta día de hoy se ha generado una gran variedad de documentaciones que hablan de sus obras y su forma de crear. El trabajo de Bausch parte del cuestionamiento y la observación de las personas ante lo cotidiano, y como ellas se comportan. Su metodología surgía del interrogatorio verbal y gestual que ella

realizaba a sus bailarines sumergiéndolos en un mundo de reflexión donde se reproducían acciones y emociones de lo cotidiano. Trabajaban respondiendo preguntas a través del movimiento, y así a partir del movimiento ella comenzaba a crear una dramaturgia. “Declarou uma vez que os seus espetáculos nascem, não do princípio para o fim, mas sim do interior para o exterior” (Bentivoglio,1994, p.14).

Pina busca el movimiento en lo cotidiano, en la humanidad, en su trabajo todo esta permitido para los bailarines, se puede divagar, lo importante es ser flexible y estar disponible a cualquier juego:

Pina Bausch caminha em direção à descoberta da natureza criativa mais profunda de todos os seus bailarinos. Este trabalho de conhecimento, relativamente a cada um deles, desenrola-se no âmbito de uma busca contínua, de uma naturalidade de comportamento que se exprime prescindindo de qualquer superestrutura social e cultural. [...] Ao trabalhar com ela, os bailarinos imergem numa relação com as próprias emoções, exacerbada até aos mínimos detalhes, num processo ‘de arrancar a tampa’ que nunca se esgota [...]As obras da Pina Bausch não se desenrolam a partir dum texto, nem dum esboço dramático, nem duma musica preestabelecida. [...] As suas obras são resultados direto das experiências - íntimas, diárias, passadas, presentes, recíprocas ou solitárias - de cerca de 30 indivíduos que decidiam trabalhar em conjunto. Confiam-se a ela como pessoas, com a bagagem do seu ego. [...] E ela faz suas estas “maneiras”, filtrando-as, sublimando-as, estruturando-as, compondo-as num trabalho unitário, que tem uma logica e uma respiração única (Bentivoglio, 1994, p.25-30).

Me siento identificada al entender mejor el mundo de Pina Bausch y su apreciación por lo genuino y lo cotidiano, siento una gran ligación con su proceso de creación el cual me parece fascinante. A través de la búsqueda del movimiento en nuestros gestos, en nuestros reflejos, en nuestros hábitos y costumbres, hay totalmente un mundo por descubrir y entender. Lo que más interesante me parece de todo, es estudiar estos mismos tópicos en lugares diferentes, puedes estudiar por países, entre ciudades y pueblos, analizando espacios dentro de estos lugares, por ejemplo: ¿Qué diferencias existen en los comportamientos humanos entre personas que van a la iglesia y personas que van a bailar a una discoteca? ¿Como se relacionan? ¿Como esta su cuerpo en el espacio y con lo demás?

Otro documento relacionado con la artista alemana que me inspiró fue el documental *Dancing Dreams* sobre Pina Bausch. Donde Pina reproduce su pieza *Kontakthof* que significa “patio de contacto”, interpretada por los bailarines de Tanaztheater Wuppertal, en 1978, donde se muestran un grupo de hombres y mujeres vestidos de traje que ocupan en el espacio muy rigurosamente al son de la música, a través de movimientos precisos y gestos la obra se desencadena, los únicos objetos que existen son sillas negras. Esta misma obra fue adaptada y trabajada durante 10 meses con adolescentes alemanes que trabajaron con la actriz Bénédicte Billet y la bailarina Josephine Ann Endicott, coordinado la pieza para mas tarde ser supervisada y orientada por Pina Bausch.

En esta película documental se puede apreciar una gran evolución en los jóvenes y los beneficios que el teatro les aporta, tras meses de trabajo ellos afirman tener mas confianza en si mismos y se sienten preparados para afrontar situaciones en su día a día que antes no sabrían resolver. Pina dice en este documental “El espectáculo nace de las preguntas”. Como dice Bentivoglio,

Ela senta-se no meio e faz perguntas calmamente. Ninguém é obrigado a responder-lhe. Quem lhe apetecer fazê-lo, levanta-se, põe-se à frente dela e responde como achar melhor: não existe qualquer limitação ou indicação quanto ao modo de responder. A resposta pode ser verbal ou gestual, pode limitar-se a uma imagem muito simples ou então, consistir numa sequência de danças improvisadas no momento, pode experimentar-se com uma só palavra, ou com uma narrativa muito longa (p.25).

Creo necesario cuestionarse, es ahí donde florece el inicio de algo. Algunas preguntas que surgen tras entender mejor el trabajo de Pina Bausch fueron: ¿Qué problema quiero representar?, ¿Qué soluciones le voy a dar?, ¿Cómo lo voy a representar y que quiero transmitir?, ¿Para quién lo voy a dirigir? Estos son algunos de los cuestionamientos que suelo tener a la hora de crear, y pienso que como yo, mas artistas pueden plantearse este tipo de cuestionamientos a la hora de la creación. Preguntas similares fueron aplicadas durante nuestro proyecto para los participantes.

Según Pina, “Penso que é bom que existam datas e prazos a respeitar. Olhem se eu tivesse um ano para montar um único espetáculo, não seria possível, porque quando o trabalho dura demasiado tempo, fico com a sensação de que não vem tudo dum mesmo fluxo, de uma mesma inspiração” (Bentivoglio,1994, p.14) Esta idea de Pina es un punto importante a tener en cuenta: pienso igual que la artista alemana, es importante tener un día marcado de presentación y ver un objetivo final en cuanto se empieza la creación , eso ayuda a mantener la concentración y a estar mas enfocados en el trabajo. En nuestro caso tuvimos una fecha marcada para el día de la performance, en el Youth Exchange y sentimos que el resultado fue positivo, ya que ayudó a concretizar ideas que fueron trabajadas en los días previos, haciendo así evolucionar más al grupo. Siempre adaptándonos a las condiciones que cada uno de nuestros participantes poseía, sin crear presión, viendo donde podía encajar cada uno de ellos con sus habilidades.

Otra similitud con Pina es que le interesaba las personas por como eran, por lo que había en ellas, en sus personalidades eso las hacia diferentes. Esta idea también fue importante en nuestro proyecto. Dados el plazo reducido de trabajo que teníamos, nos interesaba, profundizar en aspectos más libres, como trabajar el autoconocimiento del propio cuerpo, los otros cuerpos y el espacio que les rodea, investigar el movimiento libre de cada cuerpo para más tarde compartir y unir movimientos. Fue muy interesante investigar el lenguaje corporal y ver lo que el cuerpo recuerda, ver a través de diferentes comportamientos y culturas lo que habita en cada cuerpo, convertir actos íntimos y espontáneos en una historia en movimiento. Estos comportamientos y costumbres fueron trabajados durante los días de intercambio y formaron una parte fundamental para nuestra performance.

4.4. ¿Por qué la elección de estas metodologías?

Siempre he despertado un gran interés en transmitir a través del cuerpo, entender comportamientos y culturas a través de el, me parece fascinante estudiarlo. Desde hace varios años que me interesa el arte de acción y el impacto que tiene en la sociedad. La performance y la intervención han estado presentes a lo largo de estos años en mi trabajo. El cuerpo humano es mi lienzo y siento una fuerte necesidad de expresarme a través de el, canalizando mis emociones a través del movimiento. “A través de nuestro cuerpo, manifestamos un lenguaje corporal mediante movimientos naturales o reflejos,

además de emociones, sentimientos y pensamientos. Nacemos libres y sin prejuicios, moviéndonos de una manera intrínseca e imitando movimientos de otros cuerpos que nos rodean. Pero en el momento en que tomamos conciencia de la sociedad en la que vivimos y del sexo que poseemos, nuestros movimientos y acciones cambian. Como declara Michel Sims,

A través de nuestro cuerpo, manifestamos un lenguaje corporal mediante movimientos naturales o reflejos, además de emociones, sentimientos y pensamientos. Nacemos libres y sin prejuicios, moviéndonos de una manera intrínseca e imitando movimientos de otros cuerpos que nos rodean. Pero en el momento en que tomamos conciencia de la sociedad en la que vivimos y del sexo que poseemos, nuestros movimientos y acciones cambian. El cuerpo humano percibe el mundo mediante sus sentidos y no hay sentido sin contacto. A través del cuerpo el mundo nos toca (2003, p.12).

Es interesante analizar la forma que tiene de comportarse el cuerpo dependiendo del entorno, como, por ejemplo: conocidos, desconocidos, culturas, obstáculos, lugares, espacios, etc.. Algunos artistas que han sido referentes de mis trabajos pasados son Ana Mendieta, Marina Abramovic y Esther Ferrer.

Mendieta ha sido una gran influencia a lo largo de estos años en el desarrollo de mi trabajo. Esta artista cubana se dedicaba a observar críticamente la sociedad que le rodeaba para después expresar corporalmente el rechazo y el sufrimiento causado por el racismo, la política, la violencia, la marginación y el exilio. Utilizando como soporte su cuerpo y la naturaleza en varias ocasiones, lo que llamó mi atención cuando descubrí a esta artista. Otra cosa que me impacto fue que trabajase con sangre de una forma ritualista y violenta y fuera pionera en la reivindicación feminista performativa.

Abramovic es una artista serbia que empezó a trabajar con su cuerpo en la performance en 1972, explorando temas como el dolor, la resistencia física, los rituales, el gesto y el poder de la mente. Colaboró durante muchos años con su pareja y artista Ulay, realizando obras con temas acerca de las relaciones corporales. Lo que hace el corazón de sus obras, es la interacción entre espectador y artista, normalmente el público participa en la performance llevando el rumbo de ella. Son experimentos científicos que revelan la naturaleza del ser humano.

Esther Ferrer es una artista española interdisciplinar, que destaca sobre todo por sus performances. Según ella, “La performance no se enseña, se practica” (Metropolis, 2011). Pionera de la performance en España en los años 60 junto con el colectivo ZAJ, un grupo de artistas que trabajó el arte de acción durante la dictadura franquista en España, sus trabajos fueron los primeros actos de arte revolucionario durante la época de Franco, un arte bastante arriesgado para aquella época. Esther Ferrer destaca por su trabajo minimalista, intenta ser libre de materiales, utilizando apenas su cuerpo, le interesan temas como: el infinito, los números Pi y el cosmos. Además de construir performances reivindicativas tratando temas sociales e interactuando con el público para causar una reflexión en el espectador y crear un impacto social. El trabajo de Ferrer despertó en mí un gran interés por como trabaja la performance y la instalación, respondiendo a cuestiones como: ¿que es el arte, el tiempo, el espacio o la presencia? Trabajaba un arte pobre en materiales, pero rico en ideas.

Una de mis grandes pasiones es trabajar en la comunidad, trabajar con diferentes edades, culturas, etnias, colectivos, etc; es por eso que escogí mezclar la performance con la inclusión social. A lo largo de estos años he trabajado mucho con la expresión dramática y la danza creativa con niños, estudiando artistas que me inspirasen para mis clases como Viola Spolin, Anne Bogart y Pina Bausch y al mismo tiempo seguir creciendo en mi investigación. Este nuevo reto de aplicar estas técnicas en jóvenes tuvo resultados muy positivos y de una forma rápida. Respecto a la investigación teatral, también utilicé conceptos y temas importantes retirados del libro *Ritmos afectivos nas artes performativas* de Ana País, que fueron muy útiles para complementar el desarrollo de los conceptos escogidos para trabajar en el proyecto. Algunas cuestiones como: que papel desempeña el espacio escénico; poner en cuestión porque razón los performers, actores, bailarines, etc., normalmente sienten dificultad en expresar con palabras la relación que se establece con el público; como podemos invitar al público a participar; de que forma podemos influenciar al público; demostrar que el espectador forma una parte fundamental en la pieza; desarrollar de que forma la transmisión afectiva del público afecta a nuestra pieza. La reflexión de estos puntos trajo muchos replanteamientos en la vida y obras de nuestros artistas.

4.5 Resultados obtenidos con estos métodos

Los resultados obtenidos con estos métodos en el proyecto Artsits in Action fueron sorprendentemente positivos. Se consiguió crear un grupo muy homogéneo rápidamente, todos presentaban una gran motivación e interés por participar y aprender más, no tuvieron miedo de experimentar y probar cosas nuevas. Día tras día se podía apreciar una gran evolución en confianza individual y colectiva, incluso teniendo participantes que apenas conseguían comunicarse en inglés. A la hora de aportar ideas todos eran muy activos, se mostraban disponibles en compartir conocimientos con los demás. La creación de la performance partió de una lluvia de ideas y tras votación democrática se llegó a la conclusión que giraría entorno a un problema social, nos interesaba romper estereotipos “No borders”.

A partir de ese momento surgió la creación libre entre grupos que compartían los mismos intereses (bailarines, actores, circenses, cantantes, músicos y artistas plásticos) para crear una idea homogénea con todas estas habilidades puestas en escena. Tras la realización de la performance, hubo una mayor reflexión sobre la importancia de el arte en la sociedad y como las practicas artísticas ayuda a crear personas más conscientes, tolerantes y felices.

En la parte más teórica trabajamos en la creación de un dossier artístico enfocado en el perfil de cada uno, potenciando las habilidades artísticas de los participantes, trabajamos una red “network” entre otros tópicos para impulsar al os jóvenes al mundo laboral, se obtuvo un feedback muy positivos en relación al contenido de nuestros workshops. Los participantes se mostraron participativos y receptivos, todos afirmaron haber aprendido y descubierto nuevas dinámicas y estrategias que les ayudarían en su futura carrera.

5. Conclusión.

Fue muy productivo haber tenido la oportunidad de poder crear un intercambio entre jóvenes artísticas con ganas de compartir conocimientos y experiencias. Ha sido totalmente una labor gratificante, pues esta metodología no formal, ayuda a construir un ambiente de trabajo propenso para que los participantes evolucionen rápidamente y aprendan mucho más, utilizando metodologías menos convencionales, las cuales hemos podido comprobar que crean un mayor impacto de aprendizaje en los jóvenes.

Fue increíble ver la evolución de todos los participantes en apenas 8 días de trabajo. El día de la llegada todos estaban distantes, pero al mismo tiempo con ganas de conocerse, fue muy interesante ver como se relacionaban entre ellos al principio, como se saludaban y comunicaban. Es un momento muy claro, donde se puede apreciar las diferencias culturales. Al mismo tiempo es increíble ver la buena disposición que presentaban los participantes para entrar a formar parte de esta familia artística, que trabajó en conjunto por algo más que una semana. En cuanto empezamos a trabajar los juegos de Ice breaking la disposición y la confianza empezó a cambiar, ya en el primer día se habían creado buenos vínculos para dar comienzo a nuestro espacio de creación.

Todos mostraron un gran interés por los talleres y los temas que estuvimos tratando, estaban receptivos, participativos y con ganas de aprender. Cuando se les pidió que improvisaran y representasen acciones en conjunto e individualmente, surgían realmente cosas muy interesantes que fueron hasta fuente de inspiración para nosotros (trainers).

Hubo un gran interés por parte de los participantes durante todos los días de intercambio se pudo apreciar una gran evolución en todos ellos. Sentí que realmente escogimos un tema que creo impacto y conciencia en los jóvenes y al mismo tiempo en el lugar donde representamos la performance, los espectadores asistieron a nuestro espectáculo con gran entusiasmo y se mostraron participativos. Al mismo tiempo incluso en los tiempos libres fuera del calendario de actividades, creamos un espacio propenso a la creación, pues incluso fuera de horario, seguían produciendo. Tuvimos resultados tan positivo que hasta surgieron nuevos proyectos artísticos en los tiempos libres de Artists in Action.

El día que finalizó el proyecto realmente sentí que me despedía de una familia, era increíble la sintonía que este grupo de jóvenes había creado, todos se despidieron de la misma forma. Durante este intercambio nadie fue discriminado por sexo, ideologías, etnia, género o religión, ya que desde el inicio del proyecto trabajamos dinámicas para combatir la exclusión y crear un espacio donde los participantes se sintieran libres de expresarse y ser ellos mismos. Aprecié que muchas mentes volvieron a casa más abiertas, más tolerantes e inclusivas con muchos menos miedos a la hora de expresarse y ser ellos mismos, confiando en su trabajo, teniendo más claro que querían ser en el presente y lo que quisieran conseguir en un futuro próximo.

También he de resaltar que todas las informaciones que les ofrecimos sobre oportunidades para jóvenes artistas, tuvieron una gran acogida. Hasta la actualidad, el grupo (grupo abierto) creado en Facebook con estos jóvenes artistas se mantiene activo, se han agregado otros jóvenes interesados, es ahí donde los miembros comparten nuevas oportunidades para artistas. Los vínculos creados por los participantes durante estos 9 días han sido tan fuertes que siguen en contacto, creando nuevos futuros proyectos en común.

Por mi parte, yo continuo disponible siempre para ellos, para compartir informaciones y ayudarles en lo que pueda. Sin duda para mí, ha sido el comienzo de muchos proyectos más en torno a este tópico, tengo una gran inquietud en trabajar en la comunidad entre jóvenes, esto se vuelve más interesante al trabajar entre culturas. Me apasiona poder transmitir mis conocimientos y seguir investigando artistas que trabajan la inclusión social, técnicas corporales, la performance, el movimiento y sus diferentes posibilidades.

Actualmente después de casi un año de haber realizado este proyecto, me he involucrado con otra asociación aquí en Portugal para poder seguir desarrollando mi trabajo, donde estoy escribiendo otros proyectos relacionados con las artes performativas y la inclusión social que serán presentados en las siguientes convocatorias. A día de hoy pertenezco al proyecto Slamadora de la Asociación Bue Fixé de Amadora con el proyecto creado por mí, “Laboratório de criação: Corpo em movimento”. Donde mediante talleres online trabajo con los jóvenes inmigrantes de Amadora, para poner en práctica una vez más estas técnicas de expresión corporal e

improvisación a través del movimiento y crear una sociedad con mas confianza y menos prejuicios con le fin de prevenir la xenofobia y el discurso del odio. Durante la primera semana de agosto hubo un taller intensivo presencial donde profundizamos las técnicas que los jóvenes habían aprendido a través de los videos. A través de la Asociación Bue Fixe también fui formadora en el Encuentro Europeo de Lengua lusofona que desarrolla la Asocación francesa Cap Magallen durante el mes de agosto del (10 a 14) en Alfeizerão (Portugal), donde trabajé técnicas de improvisación teatral para desenvolver competencias sociales para la empleabilidad.

Además, he seguido buscando otros cursos y oportunidades que pudieran complementar mis conocimientos como trainer, como por ejemplo la Formación de Gestión Asociativa – Fondos Europeos que ofrecía “Geoclube”. Lo que me ha ayudado a entender mejor que tipo de financiamos existen para estos proyectos y todas las oportunidades y programas que Europa ofrece para los jóvenes participantes y formadores. Sin duda Artists in Action ha sido el inicio de muchos proyectos que están por venir.

5.1. Feedback de los participantes ante el proyecto.

Me parece importante compartir los relatos de nuestros participantes al finalizar el proyecto, los cuales nos ayudaron a entender que los resultados habían sido positivos, conseguido que volvieran a su país de origen pensando y aplicando para el futuro estos tópicos que habíamos trabajando durante los días de intercambio.

Javier Alarcón Robles (España)

Edad: 27 años

Área artística: Compositor y Cantante

Personalmente me sorprendí de la variedad de ámbitos en las que me desarrollé y evolucioné, puesto que yo sólo contaba con que fuese a ser un proyecto donde poder intercambiar cultura y conocimientos relacionados con el arte.

Finalmente, así fue, pero aparte recibimos un montón de educación emocional y conocimientos sobre las relaciones humanas que se presentaban mediante dinámicas de interacción entre los distintos participantes. Este contacto hizo que el grupo de artistas que formaba el proyecto consiguieran un nivel de confianza óptimo para el trabajo en

equipo en muy poco tiempo y son dinámicas y consejos que llevaré conmigo y seguramente practique en muchos ámbitos de mi carrera artística.

Cristiana Ursache (Rumania)

Edad: 19 años

Área artística: Estudiante de audiovisuales, artista plástica y visual

Este proyecto me ha hecho ganar mucha confianza en mi misma creer en mi arte y en el poder que ella tiene para cambiar el mundo. Los ejercicios que recibimos por parte de los trainers durante este intercambio fueron dinámicos y muy divertidos conseguimos formar una gran familia rápidamente.

Realmente aprendí mucho durante esos 7 días, me llevo muchas cosas que pondré en practica en mi día a día. Volvería a repetir este intercambio sin dudarlo.

Eleonora Puleo (Italia)

Edad: 23 años,

Área Artística: Música y aprendiz de tatuajes.

La experiencia en Artists in Action en Málaga fue uno de los mejores proyectos en los que he participado. Fue coordinado con gran humildad, compromiso y atención por parte de todos los organizadores.

Aprendí mucho, pude profundizar en áreas artísticas que nunca había tenido la oportunidad de probar, me di cuenta de lo importante que es el arte como un medio de comunicación universal y sin barreras. Todo esto ha sido posible gracias a esta hermosa asociación, a los organizadores y a todos los participantes. Estoy inmensamente agradecida.

Christine Billingham (Reino Unido)

Edad: 27 años

Área artística: Directora de la Asociación "Spagetti Circus" Circense y diseñadora de moda.

Durante Artists in Action, y por haber tenido otras oportunidades de compartir proyectos con Patricia, siempre he encontrado que es una gran inspiración. Me encanta

el estilo de enseñanza que aplica. Además, admiro especialmente sus actividades y su atención para alentar a los participantes a sentirse más conectados con sus cuerpos. A través de los juegos y actividades que Patricia enseñó, pudimos encontrar más confianza en nuestro movimiento, lo que luego nos ayudó enormemente para crear y poder trabajar con más fluidez en colectivo. También significó que aquellos participantes que se sintieron menos seguros y menos incluidos en anteriores clases de baile, de teatro..., Consiguieron desarrollar más confianza en ellos mismo, debido a la dedicación y preparación que los trainers tomaron para que todos se sintieran cómodos.

Patricia es tan apasionada por su arte y por llevar un estilo de vida saludable que es muy fácil salir de su taller con mucha energía y una gran intención. Encontré que sus talleres eran extremadamente efectivos y divertidos para desarrollar confianza, trabajo en equipo y habilidades de baile. Mis participantes tenían diferentes niveles de experiencia en la danza y el teatro y se beneficiaron mucho.

Júlia Valastyán (Hungria)

Edad: 18 años

Área artística: Estudiante de danza contemporánea, bailarina

El tiempo que pasamos en La Noria fue increíble, el lugar en el que nos alojamos fue realmente agradable y aislado. Los programas y entrenamientos fueron muy divertidos para participar y aprendí muchas cosas nuevas. Visitamos lugares hermosos, especialmente cuando viajamos a Moclinejo para realizar nuestro espectáculo. Durante el intercambio hice muchos amigos nuevos de varios países con los que aún me mantengo en contacto. Estoy realmente agradecida por esta oportunidad y espero poder volver a participar en un proyecto creado por estos profesionales pronto.

Louna Philip e Margot Barnaud (Francia)

Edades: 25 años

Área artística: Estudiantes de Teatro y actrices e integrantes de su propia compañía

“Cies des Humeurs masacrantes”

Esta experiencia realmente fue muy interesante, aprendimos muchas cosas totalmente nuevas para nosotras. Además, descubrimos diferentes culturas, aprendimos mucho sobre las "normas artísticas" de cada país además de entender mejor los financiamientos

y apoyos que existen en los diferentes países que participaron en el proyecto. Conocimos a personas maravillosas, escuchamos muchas historias que hicieron que esta experiencia fuera muy rica. ¡Actualmente continuamos manteniendo el contacto con muchas de las personas que conocimos! Fue realmente intenso, muy fuerte, surgieron muchas emociones de todos nosotros, fue como una especie de terapia de alguna manera. Esta experiencia nos recuerda por qué somos artistas hoy, qué podemos hacer para cambiar las vidas de otras personas, ¡cómo el arte también cambió nuestras vidas!

5.2 Reflexión sobre este proyecto en el contexto actual

Ubicando este proyecto en el contexto actual, durante un periodo de pandemia mundial, obviamente habría sido planteado y realizado de una forma diferente, teniendo que ser adaptado a la nueva normalidad y sus normas de seguridad, lo que hubiera sido sin duda, completamente una experiencia diferente para todos los participantes e incluso para los trainers.

Creo plenamente que la afinidad y la evolución que se obtuvo durante este periodo tan corto no se hubiera conseguido en el contexto actual teniendo en cuenta factores como el distanciamiento social, que en mi opinión debería llamarse distanciamiento físico para un mejor entendimiento, dado que puede dar a entender que se trata de una desconexión con nuestros seres queridos. Es cierto que no podemos estar físicamente juntos, pero sin embargo es primordial para una buena salud mental estar conectado con tus familiares y amigos aun que sea distancia.

En Artists in Action el contacto físico y el acercamiento entre cuerpos fue un factor fundamental en nuestro trabajo, prácticamente todos los ejercicios eran realizados en grupo o en parejas incluso en la parte teórica, solo cuando se les pedía reflexiones propias se trabajaba de forma individual. También creo importante para tratar el tema de la inclusión social crear exactamente un vinculo muy fuerte entre personas que se sientan en comunidad y puedan entender las virtudes y diferencias que entre ellos existen y sepan incluir. Antes de que el Covid-19 llegase, la forma más común que yo tenía de incluir a una persona, era hablándole y escuchándole, pero sin embargo eso iba

acompañado de mostrar un afecto corporal, ya fuese un abrazo, tocarle en el hombro, acercarme a esa persona para mostrarle algo, bailar con el/ella, complicidad en la expresión facial, etc.. Una serie de acciones que actualmente se ha tornado una extrañeza y apenas podemos manifestar este tipo de afectos corporales con los que compartimos vivienda. He de decir que desde mi perspectiva una persona se siente instantáneamente más incluida cuando se añade un gesto de proximidad a una conversación.

Además, es cierto que gran parte de las metodologías que escogí, estudian los comportamientos de la sociedad y se crea a partir de ellos. Si estudiásemos como se relaciona la sociedad durante una pandemia, hubieran salido movimientos y acciones completamente diferentes, lo que hubiera sido a su vez interesante, pues tendríamos perspectivas corporales diferentes debido a la gravedad del virus en el país y su cultura. A su vez me parece interesante en el futuro desarrollar un proyecto que estudie estos comportamientos, creo que pueden salir ideas y conceptos realmente interesantes.

Otro factor a tener en cuenta es que, el concepto No Borders (elegido en colectivo) que se quería transmitir en la performance de nuestro proyecto. probablemente hubiera cambiado y no solo el concepto si no su forma de representación y la relación que el público tuvo con los artistas durante el espectáculo, al igual que la forma de estar del espectador.

Bibliografía

- Benvivoglio, L. (1994), *O teatro de Pina Bausch*, Lisboa: Acarte/Fundação Calouste Gulbenkian.
- Bogart, A. & T. Landau (2005), *The Viewpoints book: a practical guide to viewpoints and composition*, New York: Theatre Communications Group.
- Koudela Dormien, I. & E. J. Amos de Almeida (1992), *Viola Spolin, Improvisação para o Teatro*, São Paulo: Ed. Perspectiva.
- Mc Dowell, L. (2000), *Genero, identidad y lugar*, Traducción Pepa Linares, Valencia. Editorial: Catedrá, 2000.
- Morey, A. & M. A. Brandt. (1986), *Viola Spolin, Theatre games for the classroom: a teacher's handbook*, Northwestern University Press, 1986.
- Pais, A. (2018), *Ritmos Afectivos nas Artes Performativas*. Lisboa: Colibri.
- Schechner, R. (1988), *Performance Theory*, London: Routledge.
- Sims, M. (2003), *El hombligo de Adan: Historia natural y cultural del cuerpo humano*, Traducción de Antonio Desnonts, Barcelona: Editorial Ares y Mares.
- Turner, V. (1982), *From Ritual to Theatre: The human seriousness of play*, New York: PAJ Publications.
- Warr, T. & A. Jones, (2006), *El cuerpo del artista*, Traducción Carne Franche Ribes, Barcelona: Editorial Phaidon.

Videografía

- *Dancing dreams: en los pasos de Pina Bausch* [Registro vídeo], real. Anne Linsel & Rainer Hoffman, Midas Filmes, 2011.
- *Dancem, dancem ou então estamos perdidos* [Registro vídeo], real. Wim Wenders, Midas Filmes, 2011.
- *Marina Abramovic: The Artist Is Present* [Registro vídeo], real. M. Akers, & J. Dupre, Feltrinelli, 2012.

Webgrafia

- *Diccionario de la lengua española*, REA-Real Academia Española., 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es>. Consultado el 10 Feb. 2020.
- Guía Erasmus+ 2020
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_es. Consultado el 6 de Feb. 2020
- *Metropolis- Esther Ferrer* [Archivo de video, emision 19/11/2011],
<https://www.rtve.es/alcanta/videos/metropolis/metropolis-esther-ferrer/1252983/>
Consultado el 13 de Jul. 2020.
- Pina Bausch Foundation. <http://www.pinabausch.org/en/home>. Consultado el 21 Jun 2020.
- Spolin Games Online, Improv games, <https://spolingamesonline.org>, Consultado el 21 Jun. 2020.
- Viola Spolin Oficial Website, <https://www.violaspolin.org/>. Consultado el 21 Jun 2020.

Podcast

- Baeza O., (Radio 5), “A compás - 10º aniversario del fallecimiento de Pina Bausch - 03/10/19” [Áudio en podcast] Recuperado de :
<https://www.rtve.es/alcanta/audios/a-compas/compas-10-aniversario-del-fallecimiento-pina-bausch-03-10-19/5401254/> . Consultado el 21 Jun 2020.

6. Anexos

6.1. Link de publicaciones de la Asociación Almenaras.

<https://www.instagram.com/p/B3Hox0tnx0m/?hl=es>

https://www.instagram.com/p/B3KHM-MHZ_X/?hl=es

<https://www.instagram.com/p/B3RmZndHhU0/>

<https://www.instagram.com/p/B3UU66XnIUX/>

<https://www.instagram.com/p/B3XC0uOHZSu/>

<https://www.instagram.com/p/B3mYilCnfm/>

<https://www.instagram.com/p/B3repHKHxpm/>

6.2. Artículos que hablan de nuestro proyecto.

<https://www.axarquiplus.es/el-ayuntamiento-de-moclinejo-acoge-un-encuentro-de-artistas-internacionales-el-domingo-6-de-octubre/>

<https://www.elchedirecto.com/secciones/ocio/flamez-studio-representante-ilicitano-en-el-encuentro-internacional-artist-in-action/>

6.3. Diario del proyecto.

Día 1

El día 1 de octubre, fue el día de llegada de nuestros participantes a La Noria, el espacio cedido por la Diputación de Málaga para poder realizar las actividades y donde habitaríamos durante los días del proyecto. Yo me desplacé un día antes al lugar de encuentro para organizar temas de logística junto con mis compañeros, como división de participantes en las habitaciones, compra de material, revisión de las normas de proyecto, etc.

Durante el día de llegada los organizadores del proyecto dejamos todo listo para la acogida de nuestros anfitriones, cuando los participantes llegaban les explicábamos el funcionamiento del lugar, debían registrarse y les acompañábamos hasta sus habitaciones. Los cuartos estaban divididos por géneros, eran habitaciones compartidas de 2 o 3 participantes. A la hora de la cena ya se encontraban todos nuestros participantes en la sede. Después de nuestra primera comida juntos, tocaba empezar a introducir a nuestros artistas en el proyecto, a través de los juegos de bienvenida como name games y icebreak games. Tras varios juegos donde los participantes pudieron empezar a conocerse un poco, tocaba descansar para dar inicio a nuestro primer día oficial de proyecto.

Día 2

Nos levantamos con mucha energía y entusiasmo para dar comienzo a nuestro primer día de actividades oficial, nuestros participantes estaban entusiasmados también.

Comenzamos con ejercicios para activar el cuerpo y empezar a conocernos mejor, a través de juegos colectivos donde debían decir los nombres de cada uno, sus hobbies y virtudes, trabajando con la metodología de theater games de Viola Spolin ,después del coffe break explicamos las normas de funcionamiento del proyecto el calendario de actividades que realizaríamos durante los días de intercambio y desarrollamos juegos donde debían escribir sus miedos, expectativas y virtudes sobre el proyecto y compartirlos con los demás.

Por la tarde presentamos nuestra Asociación del Almenaras, la misión que tenía en la sociedad y el impacto social que quería hacer en la comunidad. Continuamos trabajando la improvisación los juegos teatrales de Viola Spolin y los Viewpoints de Bogart y Landau para seguir trabajando e introducir poco a poco a nuestros participantes en los conceptos que nos interesa explorar como la unión de grupo, la confianza, la representación, la puesta en escena, la percepción del movimiento y el espacio, el pensamiento crítico.

Después de la cena, se realizó un “open space” que lo llamamos “Share your art” donde los participantes tenían espacio libre para enseñar sus dotes artísticos y compartirlos con los demás: se hicieron workshops de malabares, acroyoga y danza.

Día 3

Empezamos nuestro día con varios ejercicios de percepción corporal y búsqueda del movimiento donde debíamos desarrollar diferentes formas de caminar en el espacio, se trabajó también el “animal walk” tras este calentamiento pasamos a trabajar la confianza de grupo a través de ejercicios de Body Balance y reconocimiento y percepción de lo que nos rodea a través de los Viewpoints. Tras unos intensos ejercicios en el jardín pasamos a la sala para trabajar en el papel, reflexionado a cerca del concepto performance, el significado que tiene para ti y que percibe la sociedad como performance, salieron ideas y conceptos muy interesantes que nos hicieron reflexionar a todos, además hablamos de las competencias y habilidades que cada uno podría aportar a la performance de nuestro proyecto. Por la tarde continuamos con la percepción de nuestro cuerpo y el espacio que nos rodea a través de técnicas de improvisación retiradas de la metodología de Pina Bausch, después de todo este largo día de materia dejamos espacio libre para el “Impro Lab” donde los participantes debían juntarse por grupos de 5 o 6 personas y crear una pequeña escena a través de un problema social, el soporte era libre podía representarse de cualquier forma, a través de la palabra, del cuerpo, con música, pintura, etc. Salieron ideas muy interesantes que nos ayudaron a concretizar conceptos para empezar a encaminar nuestra performance, en estas actividades siempre tratamos que se mezclen entre participantes de distintos países. Por la noche dimos pie a una de las noches mas divertidas y a la vez educativa de nuestro proyecto donde los participantes deben traer comida típica de su país, comimos verdaderas delicias de todos los puntos de Europa, aprendimos a decir “salud” en todos los idiomas; Salute (italiano), santé (francés), cheers (ingles), noroc (rumano), egészségedre (húngaro) algo que me llamo la atención de los húngaros es que nos explicaron que no se puede brindar con cerveza, los participantes de cada país nos enseñarnos costumbres de su tierra, y compartimos y aprendimos danzas y canciones típicas de cada país, los italianos nos enseñaron como se baila la Pizzica una danza tradicional de Puglia en el sur Italia, se baila en parejas entre un hombre y una mujer y la mujer lleva un pañuelo en la mano, también fue practicada durante los rituales terapéuticos para aliviar los dolores de la picadura de una araña .El grupo rumano nos enseñó a bailar Dansul pinguinilor una danza rumana que se baila en circulo en las bodas, además las participantes vestían vestidos típicos de su tierra y bailaron otras danzadas tradicionales, los francés no deleitaron con bellas canciones francesas de

Edtif Piaf, Las hungaras vestían con trajes tradicionales, y en medio del círculo bailaban danzas gitanas, después nos enseñaron a bailar.

Día 4

Comenzamos a trabajar en la performance que íbamos a realizar en los próximos días en el Municipio de Moclinejo. Desde por la mañana incluso en nuestro energizer preparamos al grupo para empezar a trabajar mas unido que nunca, desarrollamos dinámicas para empezar a crear y concretizar conceptos, nos reunimos para hablar de las competencias de cada participante y el potencial del equipo para la creación del espectáculo. Tras el “brainstorming” decidimos que representaríamos la performance a través de contar una historia recopilando todas las habilidades e ideas de los participantes en un solo show, en concepto estaría alrededor de la frase “No borders” concepto elegido tras votación entre nuestros participantes. Dejamos espacio libre para que los artistas decidieran por ellos mismos como querían generar el espectáculo y como querían interactuar con el publico. Los trainers estuvimos siempre presentes durante el proceso, a su disposición para ayudarles en el desarrollo de la performance y crear ligación entre un trabajo y otro, además de participar dentro de la performance en ciertos momentos. El concepto y el contenido del espectáculo se generó de una manera muy fluida y espontánea respetando e integrando todas las ideas de los participantes. Realmente se consiguieron resultados muy positivos en apenas un día.

Día 5

Durante este día estuvimos perfeccionando el trabajo desarrollado en el día anterior, retocando conceptos y trabajando en las ligaciones entre los grupos, las salidas y entradas y sobre todo y una de la cosa más importante transmitir el mensaje, llegar al público e incluirlo, antes de la comida nuestra performance estaba cerrada con todos los conceptos claros para cada uno de nuestros participantes. En tan solo un día y medio este grupo de artistas, que antes no se conocían y habían empezado a convivir a tan solo cinco días atrás habían creado un espectáculo callejero que trabajaba el poder del arte como herramienta de inclusión social, teníamos danza, teatro, malabares, acrobacias música incluso pintura ¡No nos faltaba de nada! Después de comer hicimos una visita cultural guiada por Málaga, creemos importante que conozcan también la ciudad y su cultura, dimos tiempo libre a nuestros participantes para que pudiesen descubrir la localidad y descansar para estar frescos para el día siguiente.

Día 6

Llego en gran día, después de desayunar nos desplazamos en autobús hasta Moclinejo, para preparar el espacio y ensayar en el mismo. Había una gran conexión y concentración entre los participantes, así que todo el trabajo se desarrolló de una forma muy fluida.

Durante la mañana estuvimos ensayando la performance, adaptándonos al espacio de trabajo, concretizando las salidas y entradas, probando el sonido, etc. Después hicimos un pasa calles donde anunciábamos que nuestra performance iría dar comienzo a las 17h en la plaza del pueblo en frente del ayuntamiento, mientras nuestros artistas mostraban sus dotes y animaban a los habitantes de la villa a venir. La performance transcurrió sin ningún problema, todos estaban muy concentrados y se sentían con confianza en su trabajo, en cuanto al publico, conseguimos que un gran numero de habitantes viniese a ver nuestro espectáculo había gente de todas las edades y todos se mostraban muy participativos, especialmente los más pequeños, a la hora de pintar el mural todos los niños quisieron participar. Sin duda la participación del publico fue un plus para que nuestra performance brillase. Conseguimos transmitir nuestro mensaje a través de todos soportes artísticos que dominábamos mezclándolos entre ellos y sin apenas usar la palabra. Fue fantástico ver la satisfacción de nuestros participantes tras el trabajo realizado.

Día 7

Después de nuestro maravilloso día por Moclinejo, donde pudimos compartir el arte con el pueblo, tocaba reflexionar sobre la experiencia vivida, que nos había aportado y que aprendizajes nos llevábamos para futuros espectáculos. Entre las reflexiones hicimos hincapié en valorar el trabajo del artista. ¿Cuánto vale tu arte? Esta performance no solo fue los 15 minutos de representación, hubo toda una trayectoria, una preparación desde el día en que nos conocimos hasta el día que se representó. Pusimos el Youth Exchange y la Performance como concepto, para dar el ejemplo de como funciona la vida de un artista. Desde el momento en que decides invertir en arte, no solo estas destinando tu dinero a ello, estas dedicando tu tiempo, trabajando duro con tu cuerpo, dejando de salir con amigos, ultrapasando dificultades familiares y muchas otras dificultades que surgen en el camino. Dedicarte al arte no es fácil envuelve mucha disciplina, constancia y sobre todo fuerza y garra para no desistir.

La siguiente actividad en la que trabajamos consistía en plasmar la trayectoria artística del participante mediante un dibujo, más tarde explicarían que habían dibujado en él. Fue una actividad muy interesante donde los participantes profundizaron más en ellos mismos, en sus miedos y en sus metas. El dibujo acabó siendo el detonante de una forma de expresión sentimental que les hizo recordar todo lo que les había hecho llegar hasta allí. Por la tarde, reunimos a los componentes de cada país en grupos, debían conversar y debatir sobre que oportunidades artísticas ofrecía cada uno de sus países. Para más tarde exponerlas al resto de compañeros. Fue muy interesante comparar diferentes perspectivas y como invierte cada país en arte. Para finalizar nuestro día dimos asesoramiento a nuestros participantes de como podían crear un currículum de artista.

Día 8

Tras una semana llena de emociones, aprendizaje, desarrollo personal, experiencias compartidas y momentos que recordar, llegamos al último día de nuestro intercambio, reflexionamos sobre el proyecto, sobre nosotros y sobre el la contribución que podemos hacer en la comunidad, trabajando como raíz en el arte, ya desde una perspectiva mas consciente tras haber absorbido todas las informaciones, metodologías y técnicas que le fuimos pasando a lo largo de los días a profundizamos en las técnicas que habíamos utilizado y les motivamos para que empezasen a crear sus propios proyectos. Seguidamente desarrollamos la sesión de follow up y networking, en la que nuestros participantes diseñaron acciones que podrían trabajar en sus comunidades locales como en los programas Erasmus+, además hablamos de crear una pagina web donde poder buscar y compartir oportunidades artísticas, así en cuanto el proyecto fue finalizado se construyó ese concepto y se creó un grupo abierto de proyectos artísticos Erasmus +, en el cual no solo se podían publicar estas informaciones si no todas las informaciones que encajasen en oportunidades artísticas para jóvenes, hablamos de la herramienta Youthpass, certificado que reconoce el aprendizaje en la educación no formal dentro del programa Erasmus y como lo podemos usar para mejorar nuestra empleabilidad. También se hizo una evaluación de nuestro proyecto, en la cual los participantes nos

dieron sus opiniones y se autoevaluaron en aquellas cosas que propusimos como objetivos de aprendizaje. Para finalizar nuestro proyecto nos despedimos con la “Spanish Night”, donde ofrecimos una cena típica española y bailamos danzas típicas de nuestra cultura.

Y así el proyecto llegaba a su fin, en Artists in action buscamos que las personas que llegaban a este intercambio abrieran horizontes llenándolos de nuevos conocimientos y motivación para que cuando volvieran a sus países de origen situaran un cambio positivo en ellas.

Fotografías realizadas por: Trainers del proyecto

6.3 Registro videográfico

Tras el proyecto y al reunir todo el material durante los 9 días de trabajo, cree un video de recopilación para seguir promoviendo nuestro proyecto una vez finalizado, con vistas a que llegase a más gente e incentivar a otros jóvenes a participar en este tipo de experiencias.

<https://www.facebook.com/asociacionmenaras/videos/819826221823767/>

Grabación realizada por: trainers del proyecto. Edición de video: Patricia Canhoto,
Música : Alt-j left hand free

6.4 Otros proyectos que surgieron a partir de Artists in Action.

El ambiente fue propenso para producir incluso en los tiempos libres. Se creó una colaboración entre cantantes de España y Francia y durante estos días se grabó el videoclip. Todo este trabajo fue grabado con material casero apenas un iPhone y un Stadycam. Varios participantes del proyecto colaboraron como: filmmaker y actores.

Este tipo de creaciones y colaboraciones artistas era justamente lo que queríamos propiciar con nuestro proyecto, nuestro encuentro favoreció a nuevas creaciones entre participantes de una forma genuina.

<https://www.youtube.com/watch?v=dYisOIeffcQ>

YouTube PT

Pesquisa

MÁLAGA

DDC Tu Casa Ft King & Yaxx Lee

789 visualizações • 02/05/2020

40 2 PARTILHAR GUARDAR

DDC Oficial
431 subscribers

SUBSCRITO