

MEMORIA 2013

INTERNACIONAL

TALLER INTERNACIONAL DE TEMAS TABÚ

El proyecto internacional de ASSITEJ, Taller sobre temas Tabú en el Teatro para niños y niñas viene celebrándose desde 2008 en distintos países: Finlandia, Venezuela, Cuba, Brasil, Dinamarca y ahora Uruguay

Esta nueva edición ha sido organizada por los Centros ASSITEJ Iberoamericanos con la participación de ASSITEJ Canadá y con el apoyo (co-organizadores en Uruguay) del Centro Uruguayo del Teatro y la Danza para la Infancia y Juventud CUTEDIJ y del Festival Internacional de las Artes Escénicas FIDAE – Dirección General de Cultura MEC Uruguay.

- **Coordinación:** María Inés Falconi (Argentina), Gabriel Macció (Uruguay) Sylvan Corneau (Canadá). Coordina en España, Jorge Padín
- **Lugar: Montevideo (Uruguay)**
- **Fechas: del 8 al 12 de octubre de 2013**

ASSITEJ-España informa de la convocatoria de sus asociados y selecciona a uno de ellos para participar en este taller al que asisten una veintena de artistas, entre directores, dramaturgos, bailarines y actores de nueve países (Argentina, Venezuela, Serbia, Finlandia, Noruega, Islandia, Suecia, España y Dinamarca). La diversidad cultural ha sido un elemento fundamental a la hora de abordar los tabúes en escena, un fenómeno que, según entendemos, se debe tratar con perspectiva.

El Taller consiste en un “work in progress” en el que participan sólo los inscritos, para después realizar un encuentro en centros escolares con niños y niñas, y más tarde en el teatro se les muestra las piezas creadas, lo que permite contrastar con el público infantil los contenidos alcanzados en el taller.

Por parte de ASSITEJ-España se propuso a Julia Ruiz, directora, dramaturga y actriz y miembro fundador de la compañía LaSal Teatro, resultando finalmente seleccionada para participar.

PROYECTO ASSITEJ Internacional
TALLERES NORDICO-IBEROAMERICANOS
LOS TEMAS TABÚ EN EL TEATRO PARA NIÑOS.

2013

Buenos Aires, 2 de Julio de

Estimada Sra. Julia Ruiz Carazo

Por medio de la presente, la Red Iberoamericana de Teatro para la Infancia y la Juventud de ASSITEJ, ASSITEJ Canadá y el Centro Uruguayo del Teatro y la Danza para la Infancia y Juventud CUTEDIJ y del Festival Internacional de las Artes Escénicas FIDAE – Dirección Nacional de Cultura MEC Uruguay, tienen el agrado de invitar a usted a participar del **III Taller "Los Temas Tabú en el Teatro para Niños", Proyecto ASSITEJ Internacional**, a realizarse del 8 al 12 de Octubre de 2013 en la ciudad de San Jose de Mayo, Uruguay.

El taller, cuya coordinación estará a cargo de Carlos de Urquiza (Argentina) y Suzanne Lebeau (Canadá), tendrá lugar el Teatro Maccio en San Jose de Mayo, Uruguay.

Los talleres surgen en el año 2008, como una propuesta para el trabajo de redes interregionales desarrollada por Katariina Metsälampi (Finlandia) y María Inés Falconi (Argentina) en el seno del Comité Ejecutivo de ASSITEJ Internacional, siendo una iniciativa de gran importancia para el intercambio intercultural de experiencias entre destacados profesionales del Teatro para Niños. El primer encuentro se realizó en Caracas, Venezuela, en 2008; desde entonces se han realizado talleres en Cuba, Brasil, Finlandia y Dinamarca.

La organización de los talleres se hará cargo del alojamiento, comida y traslados internos de cada uno de los participantes, quedando a cargo de los mismos el costo de pasajes hasta y desde la ciudad de Montevideo.

Esperando que pueda formar parte de esta importante iniciativa para el Teatro para Niños y Jóvenes, saluda a usted muy atentamente,

María Inés Falconi

PROYECTO ASSITEJ, TALLERES 2013: LOS TEMAS TABÚ EN EL TEATRO PARA NIÑOS

MEMORIA DE JULIA RUIZ CARAZO

Del 8 al 12 de Octubre de 2013, tuve la suerte de participar en el Proyecto Assitej, talleres 2013: Los temas tabú en el teatro para niños, que se desarrollaron en la ciudad de José de Mayo (Uruguay).

Los talleres surgen en el año 2008, como una propuesta para el trabajo de redes interregionales desarrollada por Katariina Metsälampi (Finlandia) y María Inés Falconi (Argentina) en el seno del Comité Ejecutivo de ASSITEJ Internacional, siendo una iniciativa de gran importancia para el intercambio intercultural de experiencias entre destacados profesionales del Teatro para Niños. El primer encuentro se realizó en Caracas, Venezuela, en 2008; desde entonces se han realizado talleres en Cuba, Brasil, Finlandia y Dinamarca.

La coordinación del taller estaba a cargo de Carlos Urquiza (Argentina) y Susanne Lebeau (Canadá) y estaba dirigido a escritores con experiencia destacada en el campo del Teatro para la Infancia y la Juventud.

En total hubo 10 países participantes: Canadá, Argentina, México, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Chile, Salvador y España. Y quiero indicar que fui la única española que asistió a dicho taller.

Estos días se plantearon como un momento de intercambio de experiencias sobre los temas tabú en los distintos países participantes, su reflejo en el teatro para niños de estos diferentes lugares, así como la exposición y análisis sobre las propias obras escritas, favoreciendo la difusión y promoción de dichas obras.

Se enviaron, previamente al encuentro, textos escritos previamente por autores que abordaron, en sus diferentes países, temas que podemos considerar Tabú o al menos, de difícil presentación ante el público.

Las temáticas que abordaban estas obras teatrales no son habitualmente tratadas por la literatura dramática en general y por el teatro en particular. La resistencia de las propias compañías (autocensura) o la dificultad de arriesgarse en estas temáticas, el posible rechazo, sobre todo del público adulto y de las instituciones escolares y de la cultura, hacen que estos textos aparezcan como singulares.

La selección que se realizó fue la siguiente:

1. Tengo una muñeca en el ropero de María Inés Falconi (Argentina)
2. La Balada de Viperina de Pascal Brullemans (Canadá).
3. Mía de Amaranta Leyva (México).
4. Nuevas transacciones comerciales de Carlos Urquiza (Argentina).

Temas tales como la muerte, la homosexualidad, el maltrato familiar y la sexualidad en general, estaban tratados por estas obras.

La idea es que con anterioridad al comienzo del Taller, pudiéramos leer y reflexionar sobre las obras propuestas y las temáticas que exponen.

La organización de estos talleres se desarrolló de la siguiente manera:

- Calentamiento y juegos grupales: dinamizados por voluntariamente por los propios participantes al taller.

- Exposición y análisis sobre los temas tabú de Susanne Lebeau: todas las mañanas teníamos la posibilidad de escuchar a esta gran mujer: *"...una autora relevante en el teatro para niños y adolescentes. Una dramaturga y actriz, creadora de la compañía Le Carrousel, cuya obra ha sido editada, traducida, premiada y representada en todo el mundo. Una creadora e notables influencias entre los escritores de teatro para niños y adolescentes dada también su notable actividad como docente de cursos y seminarios, como activa conferenciante en foros de debate y reflexión sobre las escrituras para las edades jóvenes..."*

(Susanne Lebeau. Paisajes para una dramaturga. Itziar Pascual)

Surgieron importantes debates sobre los temas tabú en los diferentes países, la censura y la autocensura a la hora de escribir sobre estos temas, ¿los artistas pueden hablar a los niños del mundo en que viven o deben inventar un mundo más seguro?... Estas horas creaban momentos de reflexión personal entre lo que quieres hacer, tus propios límites, y los de la sociedad en la que cada uno habita. Pero una cosa estuvo muy clara:

Son los adultos los únicos que marcan e imponen sus límites, mientras los niños siempre intentan empujar los límites de lo permitido un poco más hacia la profundidad y la intensidad "¿Si no sabemos nada, cómo podríamos reaccionar?"

- En una tercera parte hubo una división en grupos, alrededor de cada una de las obras que se enviaron previamente. La idea era trabajar en forma muy libre a partir de estas temáticas y estos textos. No se trataba de montar las escenas contenidas en estas obras (o sí si así lo decidía el grupo), sino recrear a partir de estas propuestas vistas como incentivos, como punto de inicio para la investigación y la creación

Tercer taller de temas tabú para niños y adolescentes

Revolucionario concepto en teatro infantil

La disciplina en materia de expresión artística consiste en investigar y generar nuevos conceptos y actualización de temáticas en el teatro para niños y adolescentes. Se trata del abordaje de temas denominados difíciles o tabú para los chicos.

Gabriel Mascó es coordinador del Centro Uruguayo de la OEA para la Infancia y Juventud. También integrante del grupo multidisciplinario que está realizando talleres en el Espacio Cultural de nuestra ciudad.

Son directoría representantes de Teatrovivos, circo creativo y otros uruguayos, trabajando durante una semana, investigando sobre los conceptos en torno a los temas antes mencionados. Es decir, una nueva forma de realizar teatro infantil quitándole el halo de inocencia que suelen presentar los espectáculos para niños.

Mascó señaló que no es la misma cosa en terra mbé wé en Uruguay que por ejemplo en Corea, Brasil o Ecuador. La muerte, la prostitución, la violencia y la guerra son temas difíciles de abordar, en un teatro concebido como "inocente" o "fantástico", como lo constituye el teatro para niños. Para la sociedad, los hacedores de cultura, prevalece el concepto de que no es conveniente abordar ese tipo de temas "adultos" en un teatro exclusivamente para niños y adolescentes. Es interesante no sólo cómo define abordar los mismos, sino también analizar cómo y de qué manera se puedan llevar a cabo.

Gabriel señaló que la experiencia en el teatro infantil desde un lugar más real, más adulto. Señaló cómo termina la historia y comienzan a escribir las tragedias artificiales,

como el caso de la enfermedad, la muerte, y señalaba:

"Nuestra actividad se inició en el año 2008 en Caracas, es decir que ya se vienen desarrollando desde hace varios años, se han dictado ya más de seis talleres.

La primera que hay que expresar es que el niño no tiene tabúes, ese es un tema en realidad exclusivo del adulto. El chico no tiene ningún tema prohibido en su pensamiento. El niño puede escuchar hablar sobre la muerte y no le genera ningún tipo de problema, en cambio el adulto sí. Y mucho más aún cuando tiene que representar y escribir ese tema con un espectador infantil. Entonces sobre esa premisa tomamos el campo amplio y libre para crear una obra sobre la realidad".

A su parecer, se debe de traspasar esa frontera de lo fantástico del niño a lo real. "Y es allí sobre la realidad es donde debemos actuar. Siempre que un niño va a una obra de teatro va acompañado general-

mente. Por ello comenzamos a trabajar y demostramos de alguna forma que estos temas no solamente son patrimonio del adulto sino también de los niños y se resuelve un desafío para el adulto. El tema en realidad es cómo hacemos para transmitir y para abordar esos temas, libremente sin culpa desde el mundo adulto".

La actividad comenzó el pasado martes y se extenderá hasta el día 12. Forma parte del contexto de las actividades del denominado Festival Internacional de Artes Escénicas (FIAE). Según Gabriel Mascó, se ha logrado que los talleres se realicen en el interior del país. En Uruguay estos son talleres de este tipo de actividades, que se basan en preparar teatro para niños, sin necesidad de omitir o suavizar temas. Porque en definitiva, el que tiene el tabú en realidad es el adulto. Se trata de desmitificar y mostrar una realidad que por creída que sea, forma parte de la vida real y el niño

Se formaron cinco grupos de trabajo., uno para cada obra propuesta y el quinto grupo repetía con "Transacciones comerciales".

Yo elegí trabajar en la temática de la obra "Mía" de Amaranta Leyva.: el maltrato familiar.

El montaje de esta pequeña pieza teatral inspirada en "Mía" , en estos pocos días, fue el trabajo práctico en el que nos centramos los participantes al taller.

En mi grupo éramos seis: una canadiense, una brasileña, dos argentinos, un uruguayo y yo, la española.

En los primeros momentos tuvimos que centrarnos en el simple acto de comunicación: quién traducía a quién, para que todas las propuestas de trabajo fueran valoradas y decididas en común.

Poco a poco, fuimos salvando no sólo este escollo, sino los que surgían por la experiencia teatral que cada uno de nosotros tenía, para llegar no sólo a un tema común, sino a un lenguaje y estética interesante para todos.

A la vez, la convivencia con el resto de los participantes, los problemas y resoluciones de los problemas que se nos iban planteando a cada uno de los grupos, las comidas y cenas en común, la experiencias vitales en cada uno de los países, los mates compartidos, las comparsas, los paseos por la ciudad... iban unificando las expectativas y objetivos de todos os participantes del taller.

El último día, hubo una presentación a alumnos de varias escuelas de San José de Mayo.

Y fue el final perfecto. Sus comentarios sobre las temáticas planteadas, su curiosidad, su respeto, su necesidad de saber, sus análisis y ánimos para que siguiéramos en este camino, fue determinante para que todos concluyéramos el taller con una idea muy clara: es el adulto el que pone límites sobre que es lo que el niño puede o no ver.

“Los niños no son tan débiles ni tan influenciables como creen los adultos. Al contrario, no están muy informados, pero son curiosos, abiertos a realidades del exterior que adivinan, sospechan; preocupados por el estado del mundo y de sus habitantes”

Susanne Lebeau

Ensayo de “Mía”:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ma3TqVp-4r4

A nivel personal, como creadora, creo que es necesario afrontar estas temáticas: porque es necesario abrir los sentidos y escuchar lo que pasa en el mundo. Y comunicarlo. Porque no hay una sola infancia. Porque otros niños se ahogan en cada respiración porque les arrebatamos el aire. Porque les hacemos trabajar sin descanso, mientras nuestros ojos se nublan de un supuesto bienestar. Porque viven como adultos en cuerpos que no levantan un metro del suelo. Porque lo consentimos. Porque aceptamos. Los niños de “nuestro mundo” deben conocer estas reglas del juego y saber si quieren volver a tirar el dado o romper el tablero. Porque a unos les negamos la vida como niños y otros les negamos la verdad como personas.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE DIRECTORES DE TEATRO PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD

Organizado por ASSITEJ-Alemania el **Seminario Internacional de Directores de Teatro para la Infancia y la Juventud 2013**, tuvo lugar en **Frankfurt del 1 al 7 de julio 2013**, en colaboración con TheaterGrüneSosse (www.theatergruenesosse.de), teatro independiente muy reconocido por su implicación en proyectos innovadores y por su trabajo para público joven.

Esta edición se centró en el tema "Heimat/Home/Hogar", en sentido muy amplio: el hogar familiar, una atmósfera, un espacio cercano, un entorno social conocido y asegurador...ese sentimiento que está conectado a nuestras raíces y a nuestra herencia; los cambios en medio de un mundo globalizado, donde la diversidad y las migraciones son característicos; la perspectiva multicultural de ese sentimiento/idea; etc.

El Seminario estaba dirigido a directores con propuestas novedosas recientes y se desarrolló en inglés. El número de participantes fue de 25, de los cuales 20 fueron seleccionados de entre los propuestos por los distintos centros ASSITEJ.

ASSITEJ- España realizó una convocatoria a sus socios, siendo finalmente propuesto a la organización Omar Meza, de la compañía DATE Danza Teatro, siendo finalmente seleccionado y cuya memoria se adjunta a continuación.

Memoria del Seminario realizado en Frankfurt del 1 al 7 de Julio del 2013. Omar Mesa (España)

Los participantes del seminario son:

Averkova, Katya	Theatre of Belarussian Drama, Minsk, Belarus , akvevora@gmail.com
Bendix, Methe	Teater Hund, Frederiksberg/Copenhagen, Denmark , methe@comxnet.dk
Blöss, Cathrin	Theater Mumpitz / ASSITEJ e.V., Nürnberg, Germany , cathrin.bloess@gmx.de
Boon, Katie	Paper Balloon Theatre Company, London, Great Britain , katie@paperballoon.org.uk
Buhler, Cymbeline	Backbone Youth Arts, Brisbane, Australia , misscymbeline@hotmail.com
Combecher, Willy	TheaterGrüneSosse, Frankfurt am Main, Germany , combecher@theatergruenesosse.de
Dvorin, Dana	Teatronella, Ramot Hashavim, Israel , pery@bezeqint.net
Fechner, Meike	ASSITEJ e.V., Frankfurt am Main, Germany , m.fechner@kjtz.de
Glauser, Christin	Theater Zwärgfäll, Zürich, Switzerland , christin@zwaergfaell.ch
Heinrichs, Julia	Berlin / Zürich, Germany / Switzerland , juliacar@yahoo.com
Herold, Sigi	TheaterGrüneSosse, Frankfurt am Main, Germany , herold@theatergruenesosse.de
Inno, Lebogang	Mowa Art Fields, Mabatho, South Africa , innolebogang@yahoo.com
Khan, Imran	I-Entertainment, Delhi, India , Imran.iertainment@gmail.com
Köhler, Detlef	TheaterGrüneSosse, Frankfurt am Main, Germany , koehler@theatergruenesosse.de
Koppera, Jenny Anne	Eastern Michigan University, Ann Arbor, USA , jakoppera@gmail.com
Kuhn, Romy	Leipzig, Germany , romy.kuhn@gmx.de

Lai, Bui Nhu	Youth Theatre, Hanoi, Vietnam , buinhulai_1979@yahoo.com
Litvinova, Maria	Trickster Theatre, Moscow, Russia , trickstertheatre@gmail.com
Luna, Eleonora	Picaporte Artes Escenicas, Texcoco, Mexico , eleonoraluna@hotmail.com
Macció Pastorini, Gabriel	La Rueda Teatro, Montevideo, Uruguay , macciopastorini@yahoo.es
Mesa Frías, Jose Omar	Date Danza, Granada, Spain , jomar.meza@hotmail.com
Safeer, Mohamed Gause Mohamed	Inter Act Art Black Box Theatre, Colombo, Sri Lanka , interactarts1@gmail.com
Overkamp, Claus	Theater Marabu, Bonn, Germany , c.overkamp@theater-marabu.de
Pedilarco, Santo	TheaterGrüneSosse, Frankfurt am Main, Germany , santo.pedilarco@gmail.com
Prolic, Ana	Zagreb, Croatia , ana.prolic1@gmail.com
Scheutz, Christina	Graz, Austria , christina.scheutz@hotmail.com
Staerk, Jutta Maria	COMEDIA Theater / ASSITEJ e.V., Köln, Germany , jm.staerk@comedia-koeln.de
Tomic, Jovana	Faculty of Dramatic Arts, Belgrad, Serbia , jovana90tomic@hotmail.com
Ures, Rodrigo	Buenos Aires, Argentina , rures@argentores.org.ar

LA CREACION DE GRUPO

Trabajamos en equipos y nos dividieron en tres equipos. Mi equipo estaba compuesto por:

Tomic Jovana Servia
 Scheutz Christina Austria
 Overkamp Claus Alemania
 Mesa Frías José Omar España
 Macció Pastorini Gabriel Uruguay
 Inno Lebogang Sud Africa
 Herol Sigi Alemania
 Duorin Dana Israel
 Buhler Cymbeline Australia
 Fechner Meike Alemania.

- **Programa:**

El programa : De 9 :00 de la mañana a las 12 :00 comida de 12 :00 a 14 :00 a 18 :00 después cena y ver espectáculo. Esto era la más o menos el programa diario. La hora en la que terminábamos era sobre las 22 :00 horas o más tarde, dependía del espectáculo.

La experiencia ha sido muy rica por varios motivos:

- 1º Mirar cómo trabajan otros directores
- 2º Como se dirigen al grupo como si de una compañía nueva se tratara.
- 3º La capacidad del grupo de transmitir sus herramientas con mucha delicadeza.
- 4º La capacidad de respeto y escucha en el transcurso de la semana.
- 5º Ver a artistas en acción.

Estos son algunos de los puntos que me llevan a decir que el seminario ha tenido un gran valor para mi espacio creativo /social.

Desde el primer día la relación del grupo se fue dando de forma natural sin intervenir en el espacio sensible de los participantes, decidimos escucharnos y trabajar intuitivamente, ya que las técnicas y herramientas de creación las tenemos ya, lo que había que compartir era el espacio creativo y dejar que el tema la casa nos rodeara y fuera moviéndonos a trabajar en ese espacio de investigación que es la casa, La casa nos ha llevado a muchos espacios sensibles y reales de los que hemos partido los momentos más íntimos, como el recuerdo de los olores e historia que estaban guardadas sin recuerdo en nuestro baúl de la memoria que hemos sido capaces de contar a nuestros compañeros.

Nos dimos cuenta que estábamos en plena investigación, contando y trabajando con ejercicios de sensibilización que hacían que saliera de cada integrante una propuesta nueva, y como si de una obra se tratara el trabajo que ha empezado con un pequeño germen para crear un tema de partida, se convirtió en un espacio rico y lleno de propuestas.

Interesante como el trabajo en equipo cobraba cada vez más valor con las propuestas tan transparentes y llenas de belleza, metáfora y contenido, este trabajo de investigar en la casa nos trajo miles de ideas, que se pueden plasmar en escena, pero nos propusimos una meta no exigimos crear algo para mostrar, nos dimos cuenta que lo interesante era la experiencia que viviríamos juntos y no un ejercicio que se quedaría solo en eso y el tiempo se gastaría solo en presentar un pequeño ejercicio, ese era el gran valor del equipo trabajar en equipo, escucharnos, sentirnos y vivir el momento.

Al final hemos querido compartir el espacio vivido, con imágenes y sensaciones que hemos trabajado en toda la semana, no se quedaba nada al azar todo tenía un por qué de ser.

Con respecto a la organización: Han hecho un gran trabajo de logística, han estado con nosotros todo el tiempo como si de nuestra familia se tratara. Nunca me sentí solo, nos trataban con mucho cariño y respeto.

Conclusión:

Si el trabajo de creación se hace con escucha respeto colectivo y hacemos que el equipo o grupo salga adelante podemos construir algo bello, pero si hay alguno de los compañeros que quiera ser el único líder el equipo se ve abandonado y no tiene potencia creativa, lo interesante crear equipo crear grupo y las piezas algunas veces se dan y otras hay que trabajar muchísimo para construir el equipo.

4° CONGRESO DE ESPECIALISTAS EN DRAMATURGIA INFANTIL DENTRO DEL 7° ENCUENTRO MUNDIAL DE TEATRO INFANTIL Y JUVENIL

4° CONGRESO DE ESPECIALISTAS EN DRAMATURGIA INFANTIL
ARTE - EDUCACIÓN

TEMAS CENTRALES

- Teatro y Ciencia en la escuela.
- Formación en pedagogía artística.
- Clases y géneros de la dramaturgia infantil.
- Dinámicas comunitarias de teatro infantil.

PROPOSITOS GENERALES

- Diagnosticar la situación regional-mundial del teatro infantil, los procesos y experiencias exitosas de articulación con la educación infantil.
- Explorar y desarrollar las relaciones didácticas y pedagógicas entre el teatro y la ciencia.
- Compartir criterios, conceptos, argumentos y posturas teóricas y prácticas sobre la dramaturgia infantil.
- Estructurar un cuerpo teórico sobre la dramaturgia infantil.

INVITADOS ESPECIALES

- Alfredo Montavani (España)
- Verónica Maldonado (México)
- Jairo Guerra (Colombia)
- Nelly Pardo Sabogal (Col)
- Fabia Pierangeli (Brasil)
- Andrés Madrid Escobar (Col)

Octubre 22 al 24

Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía
Sala María Mercedes Carranza
Carrera 18 # 72 - 90
9 am - 12 m

Inscríbete
www.cocultural.org
antipolabier@cocultural.org
ccl: 512 535 5315

Lugar: Centro Cultural Gabriel Betancourt. Bogotá.

Fecha: del 22 al 24 de octubre de 2013

Temas Centrales

- Teatro y ciencia en la escuela.
- Formación en pedagogía artística
- Clases y géneros de la dramaturgia infantil
- Dinámicas comunitarias de teatro infantil

Propósitos generales

- Diagnosticar la situación regional-mundial del teatro infantil, los procesos y experiencias exitosas de articulación con la educación infantil
- Explorar y desarrollar las relaciones didácticas y pedagógicas entre el teatro y la ciencia
- Compartir criterios, conceptos, argumentos y posturas teóricas y prácticas sobre la dramaturgia infantil
- Estructurar un cuerpo teórico sobre la dramaturgia infantil

Desde ASSITEJ-España se apoyó económicamente la participación de Alfredo Mantovani, como invitado a dicho congreso. A continuación adjuntamos su memoria

MEMORIA DE ALFREDO MANTOVANI

PROGRAMA del 4º Congreso de Especialistas en dramaturgia infantil celebrado en el Auditorio Maria Carranza de la Universidad Pedagógica Nacional, en Bogotá del 22 al 24 de octubre de 2013.

MARTES 22 DE OCTUBRE

8.00 a.m: Inscripción de participantes
9.00 a.m: Apertura y palabras de bienvenida
9.30 a.m: Ponencia inaugural: El sistema de Teatro Evolutivo por etapas. Alfredo Mantovani (España)
10.15 a.m: Receso
10.30 a.m: La performatividad. Jonhy Fontecha (Colombia)
11.15 a.m: La infancia y el juego teatral en los espacios creativos alrededor del conflicto. Andrés Felipe Madrid Escobar (Medellín-Colombia)
12.00 a.m: Preguntas
13:00 p.m: Conclusiones

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE

9.00 a.m: Hacia un teatro político para la infancia. Verónica Maldonado (México)
9.45 a.m: Poética didáctica de la ciencia-teatro y química en la escuela. Jairo Guerra (Colombia)
10.15 a.m: Receso
10.30 a.m: El títere como elemento de transformación social. Gadiel Navia (Cuba)
11.15 a.m: El proceso de creación teatral con niños en situación vulnerable. Karla Constantini (México)
12 a.m: Preguntas
13:00 p.m: Conclusiones

JUEVES 24 DE OCTUBRE

9.00 a.m: Infancia, la poesía y los sueños en acción. Fabia Pierangeli (Brasil)
9.40 a.m: La prosodia y la prosodia en la narración oral para niñas y niños Nelly Pardo (Bogotá- Colombia)
10.10 a.m: Receso
10.20 a.m: "El grupo" una experiencia para el reconocimiento de la diversidad Beatriz Duque (Medellín-Colombia)
11.00 a.m: Vale pensar. Viviana Adames (Colombia)
11.30 a.m: Plenaria y conclusiones
12.30 a.m: Clausura

**IV CONGRESO MUNDIAL DE ESPECIALISTAS EN
DRAMATURGIA INFANTIL
AUDITORIO “MARÍA MERCEDES CARRANZA”
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

PROGRAMA

Martes 22 de octubre

8:00 a.m. a 9:00 a.m.	Inscripción de participantes
9:00 a.m.	Apertura y palabras de bienvenida
9:30 a.m.	Ponencia central - EL SISTEMA DE TEATRO EVOLUTIVO POR ETAPAS – Alfredo Montovani
10:15 a.m.	Receso
10:30 a.m.	Ponencia - LA PERFORMATIVIDAD: EL PODER DE CAMBIAR LA REALIDAD, DE TRANSFORMAR LO REAL, DE VIVIR EN EL MUNDO QUE CREA EL ACTOR CON SU REALIDAD. Jonhy Fontecha
11:15 a.m.	LA INFANCIA Y EL JUEGO TEATRAL EN LOS ESPACIOS CREATIVOS, ALREDEDOR DEL CONFLICTO. – Andrés Felipe Madrid Escobar
12 m.	Preguntas y plenaria primera jornada
1:00 p.m.	Conclusión de jornada

SINTESIS DE PONENCIAS Y DEBATES

Alfredo Mantovani

El congreso giró sobre dos grandes temas la poética teatral del teatro para niños y del arte ciencia de la vivencia en los juegos teatrales en el aula.

Las ponencias fueron muy variadas y no tenían mucha vinculación entre si, lo que impidió un debate a fondo sobre cada una de ellas. No obstante

haré a continuación una breve síntesis de los aspectos más sobresalientes de lo expuesto en los tres días que duró el Congreso. Paralelamente a este evento se realizó una muestra latinoamericana de teatro para niños en la que se vio similitud en las temáticas de los espectáculos presentados por los distintos países (Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, México) en los cuales la violencia siempre aparecía como telón de fondo.

Se habló que en los lugares donde los niños son prisioneros de la sociedad de consumo, el teatro infantil arrastra la imagen de un género menor. Ahora bien para dignificarlo no cualquiera lo puede hacer y tanto la dramaturgia como la actuación tienen que adaptarse a la edad de los espectadores. Los grupos de teatro para la infancia tienen conciencia de que tienen que presentarse en lugares muy diversos, con luz, sin luz, en la calle o en espacios cerrados...no obstante se es feliz haciéndolo donde sea.

La tarea es enorme pero es un sentimiento compartido por congresistas y directores de los grupos que participaron en la muestra que la utopía nos mantiene firmes ante el futuro.

La primera sesión trató sobre lo real, la realidad y la ficción y se plantearon una serie de preguntas sobre ¿cual es la realidad del actor?, ¿cual es el significado de la realidad?, ¿hay dramaturgia sino hay texto?, ¿es la música el lenguaje más performativo? La primera ponencia nos dejó una conclusión interesante: el actor antes de ser actor es cuerpo y jugar se hace con el cuerpo.

Se habló de la necesidad de unificar la terminología empleada proponiéndose que se deje de lado el término teatro infantil porque se presta a confusión y en su lugar hablar de un teatro para la infancia y la juventud. Hablar de Teatro infantil fomenta la idea de que el específico teatro para niños es un género menor del teatro de adultos.

Una primera clasificación que se propone es la siguiente

- 1) Un específico teatro para niños donde los productos son elaborados por adultos profesionales o semiprofesionales y presentados ante un público infantil bajo la forma de representación teatral.
- 2) Un teatro de animación donde los adultos no sólo actúan ante, sino entre y con los niños
- 3) Un teatro para familias que sea accesible tanto a niños como a sus padres.

4) El juego dramático o dramatización donde se engloban todos los juegos teatrales realizados íntegramente por los niños

En la segunda sesión se incorporó el concepto de teatro político sustentado por la dramaturga del grupo "La Valentina" de México doña Verónica Maldonado, que toma como antecedente el nuevo teatro canadiense representado por Susanne Labeau. Asimismo se criticó al teatro comercial por ser un teatro que solo busca la evasión de los niños a través de temáticas en las que abundan mariposas, hadas y mundos felices. Este sería un teatro traidor que por ignorancia o flojera no quiere meterse en líos e ignora la realidad como hace la TV con los adultos. El teatro político es informar al niño para que viva en condiciones dignas, y que lo mueva a cambiar las desigualdades. Al niño no solo hay que hacerlo reír, ya que es un público que también puede captar temas más duros como el miedo o la muerte.

La discusión se centró en el hecho de hacer teatro para diferentes edades o para todo público, lo que no termina de aclararse porque finalmente la realidad impide muchas veces hacer estas diferenciaciones y se termina trabajando para todo público.

Se citó a Piaget, a Vigotsky y se remarcó una cita de Freire que dijo que el teatro para la infancia era más importante como hecho educativo que como resultado estético, lo cual nos llevó a plantear la diferencia de objetivos entre el teatro que busca resultados y la educación que le interesa el proceso.

También se vio que el teatro al ser polisémico atrae a muchas materias curriculares como demostró la ponencia que relacionó el teatro con una clase de química.

Fue muy importante la idea expuesta acerca del "sí mágico" que utiliza el juego dramático (si este palo fuera un caballo) ya que este sí imaginario genera un espacio mental para la ficción, pero que en esencia hace también parte de la construcción de las hipótesis científicas.

El mensaje transmitido por Jairo Guerra de Colombia fue que como científico voy a ser creativo y como artista seré riguroso.

El que suscribe la presente memoria explicó su sistema de teatro evolutivo por edades como esquema referencial teórico que permite visualizar como los niños quieren hacer su teatro desde los dos años hasta los diecisiete a partir del juego simbólico espontáneo. y habló sobre la

necesidad de que tanto los educadores como los creadores teatrales conozcan la psicología evolutiva de los niños a los que dirigen su trabajo.

Un participante afirmó que entre todas las poéticas la de mayor influencia en la escuela es la actuación porque ofrece la posibilidad de transformar al niño en activo, aportando a su educación integral.

En la ponencia sobre el reconocimiento de la diversidad, la directora de "El grupo" de Medellín, conformado exclusivamente por chicas y chicos con síndrome de Down expuso su metodología de trabajo ante cada montaje que se resume en estos 4 puntos

- a) Estudio y análisis del texto, interpretación de personajes, identificación de conflictos
- b) Reconocimiento de los acontecimientos, secuencias.
- c) Causas y efectos
- d) Comparaciones con acontecimientos de la vida real

Finalmente la cuentera Nelly Pardo, con un derroche de simpatía y mucha gracia, nos permitió visualizar a través de una sugerente ponencia sobre el arte de contar cuentos como la narración oral escénica puede aportar al teatro para la infancia y la juventud

A partir de esta síntesis, los participantes al Congreso se han comprometido a mejorarla a través de contactos vía email y quedó a estudio la aprobación de una propuesta del congreso haciendo una exhortación a los artistas, educadores o padres y madres para que apuesten por el acompañamiento respetuoso de la infancia en su crecimiento, ya sea desde un escenario o en un aula donde los propios niños y jóvenes se apropien del lenguaje teatral para expresar sus necesidades e intereses-

Otra propuesta sería manifestar que la única forma de trasgredir realidad, es trabajando por la transformación social a través del arte., todo lo cual debería englobarse en la idea de un teatro comunitario al que puedan acceder todos los miembros de una comunidad.

La próxima convocatoria del Congreso se hará en Perú en el 2014.

II Encuentro de ASSITEJ Internacional en Linz

Jorge Padín. Vocal Área de Relaciones Internacionales de ASSITEJ-España

Después del Congreso Internacional de Assitej 2011 en Copenhague, y con el fin de propiciar unas relaciones más fluidas y un mayor intercambio entre los miembros de la Asociación, se decidieron crear Encuentros anuales en los que se dieran cita todas las Assitej's.

Este año 2013, del 22 al 29 de Junio, ASSITEJ Austria, junto a Assitej Internacional, ha organizado en Linz el segundo Encuentro Internacional, bajo el lema "De cara al artista". Paralelamente a este Encuentro, ha tenido lugar el Festival internacional de teatro para niñas, niños y jóvenes, SCHÄXPIR. Se han desarrollado seminarios, debates y diversos talleres sobre teatro y discapacidad, tabúes, lecturas dramatizadas, charlas sobre música y teatro, etcétera.

El Encuentro ha resultado ser un espacio idóneo para el intercambio en un ámbito internacional, que ha acogido a más de treinta países, desde Japón hasta Colombia, pasando por Islandia, Australia o Irán. Ésta es una de las riquezas de nuestra Asociación. De esta forma, se va estableciendo el trabajo en redes y proyectos, se proponen líneas de funcionamiento para la Asociación y se fomenta el encuentro y la reflexión sobre cada asociación en particular.

Desde Assitej-España, continuamos con nuestra labor de hacer visible el teatro para niñas, niños y jóvenes que se hace en nuestro país. Seguimos convencidos de que es necesario estar presentes en las redes internacionales de teatro, abrir las puertas al exterior, tal vez ahora más que nunca.

A continuación, os exponemos algunos proyectos que están en marcha dentro de Assitej Internacional, así como los enlaces a las páginas web, donde os podéis informar. No obstante, si tenéis cualquier pregunta sobre ellos, solo tenéis que escribirnos a Assitej-España. Estaremos encantados de responderos.

- Write Local, Play Global

Se trata de una red de dramaturgia con carácter mundial.

<http://writelocalplayglobal.org/>

- Small Size

Es una red, cuyo propósito es difundir el intercambio de ideas sobre las artes escénicas en la primera infancia (0-6 años) en Europa, la creación de un "territorio" de encuentro, intercambio y conocimiento en el que trabajar juntos en el desarrollo y la promoción de proyectos, eventos e iniciativas.

<http://www.smallsize.org/>

- ITYARN. International Theatre for Young Audiences Research Network

Se trata de una red de investigación sobre teatro para público joven.

<http://www.ityarn.org/>

- Next Generation

Este Programa es una iniciativa de ASSITEJ Internacional, pensada especialmente para dar la bienvenida a 'caras nuevas' de ASSITEJ y apoyar a los artistas más jóvenes en el desarrollo de su práctica y en el fomento de las relaciones internacionales.

<http://www.assitej-international.org/next-generation/>

Dentro de este programa, se incluye este proyecto:

Placements

ASSITEJ Internacional pone a disposición de los jóvenes artistas (18-35 años) una red de oferta y demanda de trabajos relacionados con el teatro para la infancia y la juventud, que varían en tiempo y lugar en función de la oferta que se realice. Se puede tratar de tutorías, pasantías, observatorios y oportunidades creativas para trabajar junto a productores, directores, comisarios de festival o gestores culturales. Estas oportunidades de intercambio pueden ser ofrecidas por cualquier miembro de ASSITEJ, organizaciones, instituciones, festivales o compañías de teatro.

Para ofrecer propuestas de intercambio:

<http://www.assitej-international.org/next-generation/placement-offering/>

NEXT GENERATION ASSITEJ-España

NEXT GENERATION PLACEMENTS PASANTÍAS PARA JÓVENES

Desde ASSITEJ-España se ha presentado la candidatura de dos de nuestras asociadas al proyecto Next Generation. Ewa Piotrowska, coordinadora del proyecto ha certificado su correcta recepción, y a finales de febrero de 2014 se comunicará los seleccionados.

INTERPLAY IBEROAMÉRICA

Tras mantener una intensa interlocución con los organismos implicados, esta actividad no ha podido llevarse a cabo por las dificultades económicas de varios centros ASSITEJ iberoamericanos para costearse el viaje y por los recortes del propio FIT, que no hicieron posible acoger a los asistentes de la Red Iberoamericana.

No obstante, ASSITEJ-España sigue intentando concretar esta iniciativa que suscita el interés de la totalidad de los centros asociados de habla hispana, para lo cual volverá a abrir el debate dentro del marco de la reunión de las delegaciones iberoamericanas que se celebrará en el próximo Congreso Internacional, en Varsovia del 23 al 31 de mayo de 2014

Madrid, 30 de enero de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lola Lara', with a stylized flourish at the end.

Lola Lara, Presidenta de ASSITEJ-España