2DO SEMINARIO PERMANENTE:

“ARTE-EDUCACIÓN: UN VIAJE CREATIVO AL SER”

Mayo 15 y 16 de 2018

Proyectos de Artes en “Mi comunidad es escuela”

Universidad del Valle

Secretaría de Cultura

Secretaría de Educación

El “Seminario Permanente” es una estrategia que se desarrolla a lo largo de MI COMUNIDAD ES ESCUELA, de 2017 a 2019 y que, como parte de los proyectos de la Secretaría de Cultura, integrará la **formación estética y la educación artística**, tanto a las instituciones educativas como a las familias y a la comunidad. Se proyecta que comprenda encuentros presenciales y también eventos online a través de los cuales los espectadores y oyentes tengan contacto con artistas, profesionales de varias disciplinas y docentes de artes de Colombia y otros países.

Este año tenemos como horizonte la invitación a “Un viaje creativo al ser”, a tornar el aprendizaje una ocasión placentera, sensorial y llena de sorpresas, con la que los niños y jóvenes se sientan muy a gusto[[1]](#footnote-1).

EL 2do seminario tendrá como ejes centrales “Creatividad” y “Ser”.

Nuestro invitado internacional, el pedagogo, director y actor italiano Gianluca Barbadori, plantea su presentación de esta manera:

Arte-Educación: un viaje creativo al ser

El cerebro que actúa es un cerebro que comprende

Giacomo Rizzolatti

El Arte-Educación (y el Teatro en particular, siendo un recurso didáctico y pedagógico que incluye muchos elementos expresivos y creativos: lectura, análisis de los textos, escritura, expresión vocal, expresión corporal, dicción y articulación, juegos y trabajos corporales, actuación, canto, música, videos, grafica, fotografía, construcción de objetos, muñecos y títeres, vestuario, pintura, juegos de luces) hace décadas ha sido aceptado como técnica pedagógica informal en el ámbito de la educación, en las escuelas y en las comunidades.

Practicar el Arte permite desarrollar un encuentro y un conocimiento de sí mismos de una manera no-formal, sin juicios ni pre-juicios, sorprendiéndose y aceptando el límite y la equivocación como elementos necesarios para el aprendizaje; se generan autoconocimiento, mayor seguridad y autoestima, que se pueden notar con una evidente mejoría de la las capacidades de expresión y de comunicación.

Durante la práctica artística, la investigación, los descubrimientos y la profundización teórica se retroalimentan y se mezclan con los aspectos afectivos, emotivos, perceptivos, físicos, psicofísicos y psicomotores del individuo, de manera que se desarrolla la capacidad de tomar mayor conciencia también del grupo y de las características de los demás. Pero es un nivel de conciencia basado en el desarrollo de los elementos perceptivos y creativos, como también del trabajo en conjunto, por lo tanto libre de códigos sociales usuales y de juicios sobre las personas. Se trabaja permanentemente de forma divertida, creativa y abierta, perceptiva, tocando la intimidad de su propio ser y abriéndose a los demás, en un “viaje creativo al ser”: al propio “ser” y al de los demás.

Un buen pedagogo de Arte-Educación, consigue que los individuos y el grupo trabajen con escucha, respeto, coparticipación, generosidad y, obviamente, con pasión y placer.

En los dos días de trabajo en Cali profundizaremos los criterios necesarios para desarrollar tanto un proyecto como un proceso consciente de Arte-Educación. De la teoría a la práctica; de la educación individual a los elementos de educación grupal; de la formación de formadores a la formación de multiplicadores; del Arte-Educación en las escuelas al Arte-Educación en las comunidades: elementos en común y diferencias, tanto en la teoría como en la práctica.

Gianluca Barbadori

Este **2do seminario: Arte-Educación: un viaje al ser**, busca generarun espacio académico que incentive revaloración y resignificación de los principios y recursos educativos en el aula y la comunidad, con las Artes como herramienta didáctica, en el marco de un evento que alternará conceptos y experiencias para la renovación del conocimiento como proyecto de educación experimental, vital y dinámica.

El 2do seminario se desarrollará en dos jornadas, así:

DÍA 1

Espacio: por definir

Conferencia central: 9 am a 11 am

La conferencia central, encabezada por Gianluca Barbadori, director, actor y pedagogo italiano, dará apertura al seminario. De este modo se arrojarán conceptos previos a la creación de los Conversatorios en Artes, lo que significaría que las temáticas y conceptos propuestos quedarían en perspectiva. Por otro lado, se generarán inquietudes desde la propuesta inicial para que en las mesas de trabajo los interrogantes sean demandantes y alternen experiencias personales rumiadas previamente y experiencias ofrecidas desde el fundamento central del seminario.

Conversatorio en Artes: experiencias artísticas en el aula y la comunidad: 11.30 am a 1 pm

Los conversatorios proponen una reflexión intensa con una o varias de las Ideas Estrellas que son los cimientos de los proyectos de Artes en MCEE: desarrollo humano, transdiciplinariedad, redistribución de los derechos culturales, la experiencia, las artes en plural, creatividad, la estética en lo cotidiano.

La dinámica de las mesas de los conversatorios se desarrollará en un dialogo entre conferencista invitado y profesor investigador de los proyectos de Artes en MCEE, abriendo posteriormente un diálogo triangulado con el público.

Conversatorio 1:

Creatividad, transdiciplinariedad y derechos culturales en el aula

Conferencista invitado: Eugenio Gómez Borrero es Licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle y especialista en dramaturgia de la Universidad de Antioquia y Bellas Artes. Su trabajo creativo lo ha enfocado desde el teatro hasta el circo, trasladando sus potencias pedagógicas al terreno de la escritura creativa y el cine. Actualmente, lidera Cinespina, plataforma de investigación que cuenta con artistas especializados en diseñar estrategias pedagógicas y crear historias para diversos soportes narrativos. Con Eugenio Gómez nos aproximaremos a una experiencia significativa en el aula dimensionando los espacios de conocimiento por las Artes como lugares dinámicos que conversan y confluyen unas en otras, para lo cual se generan procesos de conocimiento que incluyen al ser humano, bajo el principio de que somos estéticos por naturaleza.

Profesor Investigador: Rodrigo Velez

Conversatorio 2: El lenguaje visual en función sentipensante del aprender

Docente invitada: Isabel Luisiana Cruz Zamorano: Licenciada en Artes Visuales, Universidad del Valle, 2008. Especialista en Creación Multimedia, Universidad de los Andes, 2010. Maestría en filosofía. Su trabajo artístico gira en torno a la relación entre los seres humanos y la tecnología, en especial los computadores. Esta búsqueda entre las máquinas la ha llevado a reafirmar la condición biológica del hombre, haciendo del cuerpo el objeto central de sus proyectos. Entre sus intereses destaca uno especial por la imagen como parte fundamental en la construcción del universo del hombre, allí la imagen digital actúa como punto clave para comprender el mundo contemporáneo. En este campo se ha preocupado por el desarrollo de narrativas multimediales que exploren y exploten el potencial expresivo del medio, resaltando la importancia de la experiencia estética en la producción y transmisión de contenidos.

Para esta mesa de trabajo se invita a dialogar con las artes visuales sobre las experiencias estéticas del aprendizaje, las prácticas artísticas y los procesos pedagógicos en el cual se involucra la construcción, uso e interpretación de las imágenes, un elemento que presenta una fuerte relación con las dinámicas del aprender, la creación, imaginación y el desarrollo del conocimiento a través del ejercicio de educar el ojo.

Profesora: Carolina Sarria

Almuerzo: **1.00 pm a 2.30 pm**

Taller experiencial por Gianluca Barbadori: *Arte-Educación: teoría y práctica transformadoras*: 2:30 pm a 5:30 pm

En este bloque, los participantes podrán contrastar el trabajo previo conceptual del invitado central, el desarrollo de las mesas temáticas y el trabajo experiencial. Este trabajo se desarrollará con los docentes de las IEO, divididos en dos grupos: Participantes, y Observadores. Importante resaltar que se propone un seminario con invitado internacional del que se desprenden metodologías trabajadas experiencialmente, lo que conversa con nuestros objetivos primarios como proyecto de conocimiento enfocado al aula escolar a través de la experiencia.

La cantidad de participantes del taller es de 20 personas, cuyo cupo se completará seleccionando profesionales en Artes de los diferentes perfiles del proyecto MCEE y docentes de las IEO. Aquellas personas que no desarrollen el taller, podrán participar como observadores de proceso.

DÍA 2

Espacio: Universidad del Valle

Taller experiencial por Gianluca Barbadori: *Arte-Educación: teoría y práctica transformadoras*: 8 am a 11 am

En este bloque, los participantes podrán contrastar el trabajo previo conceptual del invitado central, el desarrollo de las mesas temáticas y el trabajo experiencial. Este trabajo se desarrollará con los docentes de las IEO, divididos en dos grupos: Participantes, y Observadores. Importante resaltar que se propone un seminario con invitado internacional del que se desprenden metodologías trabajadas experiencialmente, lo que conversa con nuestros objetivos primarios como proyecto de conocimiento enfocado al aula escolar a través de la experiencia.

La cantidad de participantes del taller es de 20 personas, cuyo cupo se completará seleccionando profesionales en Artes de los diferentes perfiles del proyecto MCEE y docentes de las IEO. Aquellas personas que no desarrollen el taller, podrán participar como observadores de proceso.

Mesas de política pública: 8 am a 12 am

Este espacio se propone contar con la presencia de algunos líderes culturales de la ciudad con miras a la consolidación de visiones sobre la educación a través de las artes que conduzcan a una futura política pública de educación. Ahora bien, este encuentro generará posibles rutas metodológicas, que serán recogidas por el seminario, consecuentes con una política pública que vincule a la ciudad y sus actores culturales de quienes se espera un conocimiento que ha estado situado y una experiencia rica en posibilidades.

Almuerzo: 12 m a 2.00 pm

Demostración del taller: 2 pm a 4 pm

Los participantes del taller generarán una clase con completa autonomía. Esto en la modalidad de la “demostración” de procesos. Con este proceso se logran dos cosas: apropiación de los conceptos y autonomía en el desarrollo de metodologías de aprendizaje por las artes. Esta demostración se presentará al equipo de acompañamiento en artes.

Conversatorio del taller con presencia de Gianluca Barbadori: 4 pm a 5pm

CIERRE

Curriculum Vitae GIANLUCA BARBADORI (Italia)

Director, pedagogo teatral, actor

Cel y whatsapp: +39 335 7074576 – Cel en Colombia: +57 350 3382029

Email: [*gianlucapontetra@gmail.com*](mailto:gianlucapontetra@gmail.com) *- Skype: unpontetraculture*

Actor:

Actor profesional desde 1988, habla italiano, español, português, inglés, griego.

Se formò y trabajó con: Orazio Costa, Al Yamanouchi, Giancarlo Sorgi, Stefano Vercelli, Luisa Pasello, Silvia Pasello, François Kahn, Alessandro Tognon, Sandro Lombardi, Laura Colombo, Anton Adassinskij, Anne Zènour, Roberto Bacci, Andrea Taddei, Paolo Billi e Dario Marconcini, Carlos Alsina, Marco di Stefano, Brigitte Christensen entre otros. De 1989 al 1996 colaboró y trabajó en el C.S.R.T. de Pontedera (PI). Luego continuó su carrera de forma independiente, colaborando, entre otros, con el **Teatro Stabile delle Marche**, con el **Festival Inteatro** en Polverigi, ambos de la Provincia de Ancona (Italia), con el **Festival de Volterra** (PI), con el **CSS de Udine**, con el **CRT de Milano** y con el **Teatro Metastasio Teatro Stabile della Toscana**.

En 1992, en Pontedera, trabajó por un periodo en el **Workcenter de Jerzy Grotowsky y Thomas Richards**.

Director y Pedagogo:

Como director (màs de 100 obras dirigidas en chino, italiano, español, hungaro, inglés, portugués, serbio) sus espectáculos fueron estrenados y presentados en diferentes ciudades de Italia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Hungria, Iran, Mexico, Serbia, Uruguay y E.E.U.U.

Actualmente, ademàs de la compañìa de actores de “Ponte tra Culture” en Ancona (Italia), trabaja en Colombia con los grupos “El Hormiguero Teatro” de Bogotà y “Ponte tra Culture Colombia” (agrupaciòn bilingue formada por artistas colomboitalianos); y con “Otvoreni Krug Novi Sad” de Novi Sad (Serbia).

En 2016 empezò un proceso de investigaciòn teatral permanente con jovenes actores en Bogotà creando el “Bogotà Theatre Lab.” y en Belgrado (Serbia): el “Beograd Theatre Lab.”

En Belgrado està realizando proyectos en colaboraciòn con el IIC y con el Narodno Pozoriste/National Theatre.

En Italia colabora con el grupo “Teatro dei Venti” de Modena (Italia).

Ha realizado también proyectos en Canada, Kurdistan Iraquí, Grecia, Portugal, Turquia.

Como pedagogo (y director) trabaja desde 1994 en proyectos que involucran tanto a actores profesionales como también a comunidades en proyectos sociales (en particular desde 1997 a proyectos de formaciòn teatral para adolescentes en situaciòn de riesgo y/o en condiciòn de marginalidad, especialmente con jòvenes entre 14 y 20 años).

Ha dirigido talleres de teatro para profesionales en diferentes ciudades y Festivales en Italia y en otros países como Argentina (en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Casilda, Villa la Angostura, Pergamino), Brasil (“Ponte entre Culturas” en Belo Horizonte en 2005; “Festival de Inverno” en Diamantina, Minas Gerais en 2007; “Palco Italia” en Ibiritè, Minas Gerais en 2008; “FILTE” en Salvador de Bahia en 2017); **Colombia (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en 2008/10/2012/14/16;** y en Cali), Hungria (Sakaci en 2014 y Budapest en 2015), Serbia (Belgrado y Novi Sad, varios talleres en ambas ciudades entre 2015 y 2018), en Ecuador (Guayaquil 2017), en Mexico (Guadalajara, 2015).

Fue profesor de actuacion invitado en Bogotà (2013/17/18), en las carreras de teatro de la Casa del Teatro Nacional y de la Academia de Artes Guerrero y maestro invitado en 2015 y 2016 en el Encuentro Nacional de la Red de Escuelas de Teatro (RET).

Fue director extranjero invitado por la Asab (Universidad Distrital de Artes) de Bogotà para dirigir el montaje de grado (2015).

Desde 2015 es maestro invitado para dictar workshops de metodologia teatral y actuaciòn en la Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” de Udine (Italia), considerada entre las tres mejores escuelas de Teatro del pais.

En 2016 fue Profesor extranjero invitado por la “Bilgi University” de Istanbul (Turquía).

En Bogotà es el referente del “Curso de Teatro en Italiano” en el Istituto Italiano di Cultura de Bogotà y del “Corso di Teatro” en el Colegio Italiano “Leonardo da Vinci” de Bogotà.

En Italia, en Ancona, entre el 2005 y el 2017 colaborò con los Servicios Sociales del Tribunal de Menores, con el UICI (Union Italiana de Ciegos) a proyectos de pedagogìa teatral y puestas en escena; ademàs; trabajò con grupos de mujeres, obreros, inmigrantes.

En particular en Ancona, fue responsable pedagógico del Laboratorio Teatral Intercultural Permanente “Teatropolis Giovani” (desde 2009) y, a partir del anio 2005, dirigiò “Teatropolis”, Grupo Teatral Intercultural, que agrupò personas de diferentes paises (en 12 años pasaron por Teatropolis mas de 30 personas de 24 diferentes nacionalidades).

En Argentina de 2003 hasta 2008 dirigiò el “Laboratorio Bilingüe de Formación Teatral y Actoral” en Buenos Aires, y de 2006 a 2008 el mismo proyecto fue realizado también en las ciudades de Rosario y Pergamino.

Desde 2005 trabaja en diferentes paises y contextos, también al desarrollo de proyectos de prevención de la violencia (en particular en relacion a la violencia de gènero) a través del teatro. Colaborando con diferentes instituciones, locales e internacionales.

Otras actividades:

Fundò en 1992 el Festival Luso-italiano “Sete Sois, Sete Luas”; en 1993 en Toscana la Compañìa "Guascone Teatro”, en 1996 en Ancona la Escuela de Formaciòn Teatral y Actoral "Laboratorio Teatro Terra", en 1999 la Associazione Internazionale “Un Ponte due Culture” (actualmente Società Cooperativa “Ponte tra Culture”), de la cual es el Director Artìstico. De 1993 a 1999 dirigiò el Festival “Humana Eventi” en Numana (AN) y de 1995 a 1998 fue director artistico de las temporadas artisticas del municipio de Sirolo (AN), hospedando màs de 180 espectàculos italianos e internacionales. De 1997 a 2001 fue director artístico del "Centro Studi Franco Enriquez" de Sirolo (An). De 1998 a 2011 fue ideador y director artístico del Festival "Un Puente entre Culturas” (24 ediciones en 4 paises), que involucró artistas e instituciones de Italia, Argentina, Brasil y Uruguay.

Colaborò desde 1996 con Municipios, Departamentos, Regiones, Gobiernos, Academias, Escuelas, Universidades, Centros e Institutos Culturales, ONG de los diferentes paises donde realizò sus proyectos, y con Instituciones del Gobierno Italiano en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay; Canada, E.E.U.U., Guatemala, Iraq, Iran, Mexico, Serbia, Turquia.

Actualmente està trabajando de forma permanente entre Colombia, Italia y Serbia.

1. La expresión “Re-enchant the school” es de las investigadoras australianas Jane Kenway y Elizabeth Bullen. [↑](#footnote-ref-1)