

SEMINARIO DE FORMACIÓN DE FORMADORES

PRESENTACIÓN

A nivel internacional existen ya suficientes ejemplos que nos permiten saber que cuando las artes y el patrimonio tienen un papel relevante en los planes de estudio de escuelas e institutos, pronto se transforman en herramientas muy poderosas para luchar contra muchas de las formas de exclusión social, contra los conflictos inter-generacionales o de género, contra las diversas formas de violencia cultural, racismo, xenofobia ... y al mismo tiempo, esta conexión entre cultura y educación promueve el acceso a las ofertas culturales de los diferentes equipamientos culturales.

En nuestro entorno, son ya muchos los artistas, los creadores, los maestros y los gestores culturales que están impulsando iniciativas innovadoras y que quieren avanzar en este camino. Pero, como a menudo ocurre en educación, las diferentes propuestas existentes, de calidad más que notoria, se mantienen muy aisladas las unas de las otras y los profesionales que quieren trabajar en estos terrenos interdisciplinarios se ven abocados a inventar siempre de nuevo proyectos y metodologías.

Uno de los objetivos de ConArte Internacional, en diálogo permanente con la experiencia mexicana, es facilitar el intercambio y el conocimiento mutuo de las experiencias formativas que nos caracterizan y formar a formadores en la metodología creada por ConArte México. **Algunos de los aspectos destacados de estas metodologías son:**

1. - El respeto profundo por la tradición cultural (o tradiciones culturales) a las que cada niño y cada niña pertenecen.
2. - La interculturalidad como propuesta pedagógica que revierte en la capacidad creadora de los maestros, alumnos y artistas.
3. - La construcción personal y colectiva de herramientas para la resolución de conflictos habituales en el día a día de la escuela y el barrio o comunidad.
4. - La presencia en el programa de objetivos que abarcan toda la humanidad y que se expresan en un concepto complejo llamado paz.
5. - La danza y la música como formas artísticas primeras, dado que el movimiento y el habla son actividades que todos los humanos desarrollan por el simple hecho de existir y vivir en sociedad.
6. - La peculiar relación que las artes favorecen entre el singular y el plural. Como una persona puede desarrollar sus peculiaridades más propias en el sí de una comunidad con la que baila y/o canta.
7. - El desarrollo de una metodología educativa específica para educar (enriquecer y/o modificar) la respuesta corporal espontánea.

Pensamos que estos aspectos son hoy especialmente relevantes en nuestro contexto porque:

1. Ha crecido en muy pocos años la presencia de culturas diversas en nuestras aulas.
2. Una constatada desafección por el estudio, alimentada por un sistema social en profunda crisis.
3. Un momento encubierto de reajuste escolar que parece que no se atreve a dar la cara por falta de perspectivas a largo plazo.
4. Un efecto del uso de las tecnologías de la comunicación que incorpora muchas posibilidades, pero aleja a las personas de la voz alta y del necesario movimiento / desplazamiento para obtener conocimiento.
5. La necesidad de una metodología que afronte los problemas vitales de las personas desde la escuela, y deje de reservar este ámbito exclusivamente a los problemas de aprendizaje.
6. La búsqueda de recursos que permitan hacer efectiva la convicción de que la educación es necesaria para vivir y no sólo para crear ocupación laboral.

7. El deseo de articular mecanismos que permitan valorar la paz como un objetivo común a construir y no sólo como la ausencia de guerra.

PROGRAMA

Este seminario propone dar a conocer los objetivos y la metodología creada por ConArte México a través de sus programas de música y danza, y compartir sus experiencias artístico-educativas con el colectivo de personas que, entre nosotros, impulsan programas similares a través de ConArte Internacional.

A pesar de la singularidad de los contextos mexicano y catalán, creemos que para llevar a cabo la colaboración que queremos es necesario conocer de primera mano los objetivos y formas de trabajo que tienen ya una larga trayectoria en México y pueden servirnos de referente.

OBJETIVO GENERAL

Brindar a las y los participantes herramientas de comprensión y actuación directamente ligadas a las artes y al patrimonio cultural para fomentar el aprendizaje, la convivencia comunitaria y la inclusión social en procesos educativos que trabajan en contextos de diversidad cultural.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. - Enseñar a desarrollar una actitud y valoración positiva de la diversidad de expresiones artísticas y culturales en todos sus ámbitos.
2. - Conocer y trabajar, con ayuda de la creatividad propia de las artes plásticas y las artes escénicas, los obstáculos existentes en las relaciones interpersonales, entre géneros, generaciones y realidades sociales diferentes.
3. - Descubrir herramientas para potenciar la sensibilidad hacia el entorno cultural y artístico y el impacto en las formas de comunicarse.

4. - Experimentar dinámicas para reducir la ansiedad, el miedo y los prejuicios en la comunicación con los demás, aprovechando los recursos de la co-creación contemporánea.

5. - Trabajar formas para incrementar la sensibilidad estética y la sensibilidad hacia la comunicación con personas de culturas, percepciones y estilos de vida diferentes.

DESTINATARIOS

Maestros y profesores de artes en Centros de Educación Infantil y Primaria, Institutos de educación secundaria o escuelas de arte; artistas y gestores culturales vinculados a programas educativos; mediadores en centros cívicos y comunitarios que busquen herramientas para trabajar, comprender y actuar en contextos de diversidad cultural.

Esta formación será homologada por el Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- Competencias para liderar en condiciones adversas y contextos de cambio, de desintegración social o provocados por el analfabetismo tecnológico.
- Competencias corporales y no verbales en las relaciones con un/una mismo y con los demás.
- Competencias sociales para ejercer de pleno derecho la ciudadanía.

METODOLOGÍA

Presentación de recursos para trabajar la participación activa en la transformación del entorno en base a la comprensión crítica y responsable de lo que nos rodea, para saber relacionarse y vivir positivamente con los demás, especialmente en la diversidad, participando desde la comprensión, la empatía y la solidaridad.

Puesta en práctica de dinámicas para poder, desde los lenguajes artísticos, contribuir a prevenir la violencia en la comunidad y en la escuela, promover y desarrollar políticas y normas de equidad contra toda forma de discriminación y aprender cuáles son los derechos culturales fundamentales y cómo defender -los.

Práctica de educación a través de las artes como herramienta transversal para atender inteligencias múltiples, crear ambientes propicios para el trabajo en equipo, desarrollar la sensibilidad y la creatividad a través del cuerpo, incrementar la autoconciencia a través del movimiento, desarrollar habilidades para el autocontrol y la relajación, promover nuevas formas de compartir espacios reducidos y ayudar, desde la danza y la expresión corporal o teatral a construir identidades y posibilidades de explorar de manera lúdica como uno puede llegar a ser y cómo se quiere mostrar al mundo.

CALENDARIO E HORARIO

DÍA	HORA	TIPO DE SESIÓN	CONTENIDO	PROFESOR
JUEVES 3 DE ABRIL	19.00h a 21.00h	Conferencia Inaugural y debate con el público asistente	Arte, educación y violencia social. La Experiencia de ConArte México.	Lucina Jiménez
VIERNES 4 DE ABRIL	16.00h a 19.00h	Teórica	El papel de la música y la danza en el tratamiento de la interculturalidad: diversidad cultural, identidades múltiples, autoconocimiento, cosmovisiones y paradigmas nocivos.	Michael Twomey
	19.30h a 21.00h	Taller	Como construir una identidad consciente; reflexión proactiva, raíces, presente y pertinencias (I).	Aurea Lira
SÁBADO 5 DE ABRIL	9.00h a 10.30h	Taller	Como construir una identidad consciente; reflexión proactiva, raíces, presente y pertinencias (II).	Aurea Lira
	10.30h a 11.00h	PAUSA CAFÉ		
	11.00h a 14.00h	Taller	Trabajar la identidad corporal, la empatía, el autoconocimiento, la salud, el cuerpo y el movimiento a través de la danza y la música.	Fernando Servin
	16.00h a 19.00h	Teórica	Como afrontar desde las artes el acoso escolar, la inclusión social y cultural, la cultura de la paz, el racismo, el clasismo, el sexismo y, en general, los estereotipos sociales.	Michael Twomey
	19.30h a 21.00h	Taller	La creación de comunidades de aprendizaje con ayuda de las artes: Trabajo y equilibrio con padres de familia, en riesgo de exclusión social y cultural (I).	Aurea Lira
DOMINGO 6 DE ABRIL	9.00h a 10.30h	Taller	La creación de comunidades de aprendizaje con ayuda de las artes: Trabajo y equilibrio con padres de familia, en riesgo de exclusión social y cultural (II).	Aurea Lira
	10.30h a 11.00h	PAUSA CAFÉ		
	11.00h a 14.00h	Taller	Lenguaje no verbal, bien común, percepciones múltiples, auto-imagen, movimiento y felicidad.	Fernando Servin
	14.00h a 15.00h	CLAUSURA ACTIVIDAD DE SÍNTESIS		ConArte México y ConArte Internacional

FORMADORES

DRA. LUCINA JIMENEZ LÓPEZ

Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa donde desarrolló sus tesis de maestría y doctorado bajo la dirección del Dr. Néstor García Canclini. Consultora internacional en políticas culturales, educación en artes, cultura y desarrollo para la AECID, la OEI, el Convenio Andrés Bello, la UNESCO, la OEA y varios gobiernos .

Es integrante del Banco de Expertos de la UNESCO (París) en Gobernanza de la Cultura para el Desarrollo, del Grupo de Especialistas Iberoamericanos de Educación Artística, Cultura y Ciudadanía de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y del Grupo de Educación y cultura de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales de la Universidad de Girona, en esta calidad diseñó, junto con Gemma Carbó, el programa Formart para la AECID, que apoya programas de educación y cultura a nivel internacional y formó parte del programa de capacitación de 2 mil Jóvenes Líderes de Sudáfrica en artes y desarrollo social como parte del programa Youths in Action de Humana Pueblo para Pueblo, con sede en Madrid y la Unión Europea. Es autora, junto con Guido Donaire de Argentina, del " Protocolo de Iniciativas de Educación en Artes y Medios para la Ciudadanía Democrática", que recoge 14 iniciativas del continente americano.

En México es miembro del Consejo de Evaluación del programa SaludArte del Gobierno de la Ciudad de México que integra educación en artes, nutrición y activación física en 100 escuelas de la Ciudad de México. Miembro del Consejo de Planeamiento y Desarrollo del gobierno de la Ciudad de México 2013-2018 y Coordinadora del Consejo Asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.

Fue Directora General del Centro Nacional de las Artes, donde creó 6 centros en diferentes estados de la República y el Sistema de Educación Artística a Distancia, por el que recibió el Premio Innova de la Presidencia de la República.

Hoy es Directora General del Consorcio Internacional Arte y Escuela (Conarte), una asociación que actúa en red en varias ciudades en México y en España, para la educación en artes, la educación para la diversidad y la cultura de paz dentro del sistema educativo mexicano y en ámbitos comunitarios. Sus metodologías son reconocidas como prácticas significativas y de calidad para la UNICEF, la OEI y la OEA (particularmente la iniciativa llamada Redesearte Cultura de Paz, con la que se ha contribuido a recuperar la vida pública y la convivencia en Ciudad Juárez, a partir de 2010).

DR. MICHAEL TWOMEY

Interculturalista. Coordina, asesora y realiza acciones de capacitación, docencia, investigación y gestión en educación y comunicación intercultural. Maestro de Endicott College en la Maestría en Educación Internacional. Miembro del Observatorio de Comunicación, Cultura y Artes: Tercera Vía. Estudió la Licenciatura en Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, la Maestría en Estudios Latinoamericanos en Tulane University y el Doctorado en Educación por la Universidad La Salle. Ha impartido clases en universidades de Estados Unidos, España y México. Ciudadano activo de México y Estados Unidos, con 20 años de residencia en México.

Actualmente desarrolla estrategias integrales para combatir la violencia y promover la convivencia en las escuelas y las comunidades. Es Coordinador del Programa Interdisciplinario por la No Violencia en el Consorcio Internacional Arte y Escuela (PIVE), donde ha realizado diversos programas en escuelas públicas contra la violencia escolar; ha creado una metodología, guía y programa de formación de maestros para afrontar el problema del bullying en las escuelas. Ha colaborado con la ONU, específicamente con la UNESCO y la UNODC en proyectos interculturales con el enfoque de Cultura de Paz. Coordina un proyecto de la UNODC en Chiapas para policías municipales y estatales en zonas de desplazados. Dirigió una ONG educativa cultural en Nueva Orleans para inmigrantes y refugiados de Centroamérica. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana Contra el Estrés (Violencia laboral).

LIC. AUREA LIRA CASTELL

Egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Realizó entrenamiento psicoanalítico a la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis. Terminó diplomados en el Centro Médico Nacional Siglo XXI sobre la Subjetividad del duelo y Apoyo tanatológico. Realizó Talleres de dinámicas psicoterapéuticas en escuelas con el personal docente y padres de familia. Especialista en lectura corporal, en estimulación temprana y en psicoterapia dirigida a bailarines. Integrante de Danza - Sa, grupo médico interdisciplinario que atiende profesionales de la danza. Ganadora del Premio DIF " Estímulos y recompensas " con el proyecto Escuela para padres de niños con PC. Llevó a cabo intercambio científico en el ramo de la "atención integral a la parálisis cerebral" en la Ciudad de la Habana Cuba. Docente en la escuela de Fisioterapia del Centro de Rehabilitación Gaby Brimer. Asumió la Prefectura del departamento Biopsicosocial de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en el CNA. Actualmente participa como facilitadora del Proyecto Interdisciplinario para la no Violencia con el enfoque de cultura de paz auspiciado por Conarte interviniendo en escuelas públicas contra la violencia escolar. En el programa Redesearte cultura de paz con maestros de arte, con funcionarios públicos y comunidades de Cd Juárez, Tapachula, Nogales y San Luis Potosí. Intervención como facilitadora para crear cultura de paz con policías, ministerios públicos y defensores de oficio en los altos de Chiapas y auspiciado por la ONU y UNODC. Capacitación integral para una atención comunitaria dirigida a psicólogos de UBR del DIF del DF.

LIC. FERNANDO SERVIN

Estudió Psicología en la UNAM, Danza Clásica y Contemporánea en el Sistema para la Enseñanza Profesional de la Danza, SNEPD INBA - SEP. Master en Danza - terapia con Gloria Simcha la American Dance Therapy Association. Diplomado en Lectura Emocional del Cuerpo, Univ. de la Comunicación . Diplomado El Cuerpo en la Clínica, Prog de Seminarios Esc. Freudiana de Buenos Aires. Es responsable del programa de Danza terapia en los Hospitales de Psiquiatría del IMSS, así como del programa de Danza terapia con población vulnerable en CONACULTA.

Ha diseñado y coordinado diversos programas de intervención a través del arte con personas con discapacidad; ha participado en el programa de Prevención a la

Violencia y Cultura de Paz con diversas instituciones en que destaca la ONU; ha desarrollado diversos proyectos de Danza con enfoque terapéutico y educativo para diferentes instituciones educativas, culturales y de salud; ha coordinado varios proyectos de fortalecimiento a grupos de jóvenes, mujeres, población vulnerable y comunidades indígenas en temas de: Derechos humanos, Equidad de Género, Desarrollo humano, Prevención a la violencia, diversidad, desarrollo sostenible entre otros, en diversas instituciones públicas: INDESOL, CONADI, IMSS, PNUD, SEP, CONACULTA, SEMARNAT entre otros.

Actualmente participa como facilitador en el programa Interdisciplinario para la no violencia y por la construcción de una cultura de paz PIVE, interviniendo en escuelas públicas contra la violencia escolar. En el programa Redesearte cultura de paz con maestros de arte, con funcionarios públicos y comunidades de Cd Juárez, Tapachula, Nogales y San Luis Potosí. Intervención para crear cultura de paz con policías, ministerios públicos y defensores de oficio en los altos de Chiapas y auspiciado por la ONU y UNODC Con la SEP Con maestros de primaria y secundaria públicas; con PREVIOLEM a Zacatecas y Aguascalientes también con maestros de primaria y secundaria. Es formador de formadores del programa "Saludar" del gobierno de la ciudad de México.

CAPACIDAD DEL SEMINARIO DE FORMACIÓN

100 plazas

PRECIO

50€

LUGAR

Factoría Cultural Coma-cros, Salt (Girona)

Con la colaboración de:

