

calatea

la escena para pensar juntos

memoria de actividad

2019

El encuentro de las personas que formamos Calatea, desde sus inicios hace 5 años, se ha nutrido del cruce entre disciplinas, atravesando así la **filosofía, el aprendizaje y la creación artística**. Nuestra compañía, desde su primer instante de concepción, ha tenido presente una necesidad clave en su relación con el medio: **adaptación**. Nuestros impulsos nos han llevado a contextos muy diversos que hemos tenido que **comprender desde abajo**, en la constante búsqueda de maneras concretas de llevar a cabo nuestros objetivos. Entre ellos, podemos destacar un lugar donde convergen trazados fundamentales de nuestro proceso: **el pensamiento colectivo en acción**. Un lugar con múltiples maneras de ser habitado que nos permite desarrollar con rigor la manera de retroalimentar cada una de nuestras especialidades como equipo. Habitamos así lo cambiante como único lugar posible para enfrentar la realidad en común.

En relación al mundo de la escena, buscamos posibles articulaciones, diálogos entre dos de las grandes vertientes de la creación escénica contemporánea: Por una parte, el conjunto de formas expresivas de diversa índole ligadas, sobre todo, a investigar la **auto referencialidad y la naturaleza que le es propia al hecho escénico**. Por otra, el teatro dramático, ligado a los procesos representacionales que vertebran gran parte de nuestro **pensamiento simbólico**. Aceptando así que tanto el lenguaje como el concepto son una dimensión humana, esto nos acerca a una línea de investigación que busca la escena como **acontecimiento y como experiencia estética**.

equipo calatea

PAULA CUETO / Actriz y performer especializada en teatro físico desde su primera experiencia escénica con Residui Teatro (2007-2014). En la actualidad sus líneas de investigación giran en torno a la etnoficción y la activación coreográfica grupal. Se forma en la EMAD (2009-2012) en interpretación y profundiza en metodología de investigación práctica cursando el Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual (2014) en el Museo Reina Sofía/ Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca. A nivel teórico ha cursado el Máster de Teoría y Crítica de la Cultura (UC3M) donde realizó el trabajo de investigación titulado *La fabricación de la mirada: el documental expandido como intersticio social*, presentado en el congreso El Teatro fuera del Teatro: performatividades contemporáneas (Universidad de Santiago, 2015).

Como performer ha participado junto a la compañía Museé de Danza (México- cuba) en la obra *Zoom*, (Guadalajara, Jailisco, 2010). Con Residui Teatro en las obras: *Horror Circus* (2009-2010), *Cuéntame que te cuento* (2012), *El canto a la Luna* (2013). Presentación circuito escénico *CU.P. PRECARIO* en La Casa Encendida (mayo 2014), en I Festival de Artistas Callejeros de Móstoles (junio 2014) y en Matadero (Julio 2014). Junto con Calatea en: *La calle elástica* (2015) *Danzando al tiempo* (2016) *Se me ha quedado un cuento enredado en la lengua* (2016), *All Cats Are Beautiful* (2019) Asistente de Mapa Teatro en *Testigo de las Ruinas* (Festival Frinje, 2016). Colaboradora en la conferencia performativa *Nos quieren muertos* junto con Marta Echaves (MACBA, Barcelona 2016) y *La contrarrevolución de los caballos* (MNCARS, Madrid 2017). Performer en *Palabras Ajenas* (MNCARS, Madrid 2018), dirigida por Antonio Sánchez y Ruth Estévez basada en el texto de León Ferrari. Performer en *Double Reverb* de Marco Godoy (Centro Centro, Madrid, 2019).

ROBERTO ROJAS / Artista, coordinador y profesor en la compañía Calatea, formado como director de escena en la RESAD de Madrid. Lleva 10 años dedicado al mundo de la creación, la educación artística y el espectáculo. En las Artes Escénicas, además de su labor en la compañía, trabaja estrechamente con el dramaturgo y profesor Rubén Buren en la puesta en escena de proyectos como *Maquis*, *La sonrisa del caudillo*, *186 escalones* (Mejor texto Certamen UCM 2014) y *La entrega de Madrid* (Mención de honor Lope de Vega 2011) como actor y ayudante dirección, siendo clave en estos proyectos dado su marcado carácter histórico una adecuada comprensión de la Historia desde perspectivas actuales. Mantiene colaboración constante con otros colectivos audiovisuales como BRBR Films, asesorando en cuestiones de escenificación, con quienes ha estrenado reconocidos proyectos de video-arte como *Hagakure*. Los últimos años ha realizado giras de gran formato a nivel nacional en espectáculos como la orquesta The Music Show. Tiene además estudios de Filosofía por la UNED y formación superior como técnico de espectáculos en la Escuela CES, siendo diseñador de iluminación y jefe técnico en numerosos montajes de música, danza y teatro en compañías como Daniel Teba, Cuarto y Mitad o Producciones Guridi. En los últimos años ha colaborado en residencias de creación en lugares como Matadero (Centro Int. De Artes Vivas) o el Centro Dramático Nacional.

MAIALEN DÍAZ / Actriz, dramaturga y docente en la compañía Calatea. Se forma como actriz en el Laboratorio William Layton y en la Escuela Navarra de Teatro, se gradúa como maestra de Educación Primaria y realiza un máster en dramaturgia en la UNIR. Como actriz participa en los montajes *All cats are beautiful* (Calatea), *Se me ha quedado un cuento enredado en la lengua* (Calatea), *Sagar biltzailea* y *Dena da gezurra* (Escuela Navarra de Teatro prod.) o *Haro modernoak* (EHAZE prod.). Produce el espectáculo *El placer es nuestro / plazera gurea da* y *Lagun bati gertatu zitzaion*. Desde los inicios en su trayectoria artística Maialen tiene un fuerte interés por la escritura dramática. Participa en la escritura de *Haro modernoak* (subvencionada por EHAZE) y escribe la obra *Herrimin* dentro del programa Nuevas Dramaturgias de San Sebastián Capital Europea de la Cultura 2016. Además de ello, escribe los textos *La casa más pequeña* (premiada en FETEN) y las obras *Greta Liburuzaina e Ilargiaren atzean*, premiadas en el concurso de textos teatrales dirigido a público infantil del Ayto de Pamplona en su XXV. y su XXVII. edición. En el trabajo sobre el texto le interesa una escritura a pie de escenario, donde la urdimbre y la poética del texto dramático estén en constante diálogo con los procesos de creación escénica.

PAULA PASCUAL DE LA TORRE / Actriz y creadora, licenciada en Periodismo y diplomada en Arte Dramático (EMAD). Trabaja desde el 2008 en el ámbito de las artes Escénicas. Como actriz se forma con la compañía internacional de teatro físico Residui Teatro. Participa en varios festivales internacionales como: Surge Madrid 2014; “A Solas” (Teatros del Canal de Madrid, 2013), IV Edición de Fanatika International Theatre Documentary Festival (Ahmedabad, India) o el MITEU 2015. En 2019 finaliza el Master de Estudios Teatrales del Institut del Teatre con la UAB de Barcelona y realiza su trabajo de investigación titulado: *Protocolos de Intimidad: prograación y artesanía en en el teatro inmersivo*. Inicia así su recorrido en la investigación en relación al teatro inmersivo y los formatos participativos en teatro.

El punto esencial en los diferentes proyectos en los que Paula Pascual ha participado ha sido el cuerpo. El cuerpo como herramienta esencial para el creador y el proceso creativo y también como territorio de descubrimiento, relación, transmisión y transformación para los artistas mismos, así como para el público a través de una experiencia estética activa. Con este recorrido se topa hace dos años aproximadamente con el teatro inmersivo y el concepto de cuerpo y de experiencia se redimensionan. Le interesa la experiencia y las posibilidades de participación que el espectador encuentra en este tipo de formas de arte contemporáneo a través del cuerpo y de su propia implicación. En su trabajo artístico apuesta por un tipo de arte en vivo que investiga las nuevas formas contemporáneas y los posibles mecanismos de participación e interacción de un público a partir de distintos dispositivos escénicos.

OLGA PALAFOX / Olga Palafox Freund es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Paralelamente comienza su formación escénica que continúa hasta la actualidad en diferentes escuelas de Madrid y de Berlín como actriz y bailarina (Escuela Cuarta Pared, Residui Teatro, Vértico, Bambú Danza, La Usina, Theater im Kino, die Tanzfabrik, K77). En el año 2012/2013 cursa el Máster en Formación de Profesorado en la Universidad Complutense de Madrid, mientras se forma a lo largo de dos años como profesora de teatro para niños y adolescentes en la Escuela Cuarta Pared. A caballo entre la cultura alemana y la española, trabaja en el equipo de producción de los proyectos educativos de la Orquesta Filarmónica de Berlín entre los años 2010 y 2015. Completa sus estudios de Filosofía en la Humboldt Universität, Freie Universität y Technische Universität.

Actualmente trabaja como profesora de ética y filosofía en el Colegio Alemán de Madrid y dirige e imparte proyectos en la Compañía de Calatea. El objetivo fundamental que subyace a su trabajo (que vincula la filosofía, la educación, la gestión de grupos y las artes escénicas) es la generación de espacios de pensamiento colectivo. El pensamiento no se entiende como algo “a otorgar”, sino como un modo de entretener una diversidad de experiencias y circunstancias con referentes históricos, artísticos y filosóficos que estimulan el avance y la toma de decisiones del grupo. En este sentido, el acompañamiento de un proceso artístico grupal supone una oportunidad especialmente generosa para poner a prueba esta herramienta que lleva desarrollando y poniendo en práctica los últimos cinco años.

sede en madrid

Desde comienzos de 2019 Calatea disfruta de su propio espacio de entrenamiento, investigación y creación dentro del **Centro de Artes La Praga en Madrid**. Posibilitando así una estructura más sólida de trabajo, amplificando nuestros recursos y capacidades en **paisajes diversos**:

- **Contexto de producción y creación** / Una vertiente fundamental sobre la que volcar nuestros procesos de investigación y conocimientos derivados de los otros contextos. Momentos de producir para poder mostrar, y así comenzar nuevos caminos en contacto con el público.
- **Contextos de investigación y creación** / Formatos donde se cruzan elementos de nuestra producción artística con otros marcos de investigación sobre lo real, la performatividad del propio cuerpo y los nuevos lenguajes.
- **Contexto social** / Destinado a combinar necesidades artísticas y sociales en marcos de creación colectiva, especialmente en proyectos destinados a las nuevas generaciones, acercándonos a lenguajes de transformación de nuestros imaginarios y realidades sensibles.
- **Contextos de aprendizaje** / Espacios para compartir nuestro conocimiento a varios niveles, fuera de los circuitos artísticos profesionales. Ampliando la incidencia de nuestras herramientas al mismo tiempo que profundizamos en ellas mediante el arte de enseñarlas.

CENTRO DE ARTES LA PRAGA

Sede de la compañía donde se realiza:

Gestión Cultural

Actividades de Formación

Espacio de entrenamiento y creación

Oficina de Co-Working

El Centro de Artes la Praga es un espacio independiente a la orilla del río Manzanares gestionado por la compañía Calatea. En sus dos plantas alberga las oficinas de la compañía y una sala diáfana dotada para ensayos y eventos de pequeño formato. A pesar de tener aforo limitado no renuncia a ser un lugar abierto al vecindario, un espacio cultural de cercanía conectado con las necesidades del barrio y accesible para los vecinos y las vecinas.

En La Praga conviven actividades experimentales de investigación artística (residencias, aperturas de trabajo, clubs de lectura) con otras dirigidas a público no especializado (cuentacuentos, mercadillos, eventos festivos).

Cruzar el puente y pensar la escena juntos en La Praga, por Sergio de Medina.

https://noktonmagazine.com/cruzar-el-puente-y-pensar-la-escena-juntos-en-la-praga/?fbclid=IwAR3rXV7e1VVjLTrh-ybWoSGs-VwQu-EeWDSxcseZhg0IZ_vW77iOgZkHLiw

ACTIVIDADES

Residencias artísticas:

/2.02.2019/ *The third table*: Anika Pannito y Julian Pacomio: meses de enero y febrero de 2019 su trabajo *The Third Table* que se presentó el 28, 29 y 30 de marzo en DT Espacio Escénico

Annika Pannitto (Italia, 1981). Es coreógrafa, bailarina, docente e investigadora en el campo de la coreografía contemporánea. Su trabajo investiga la relación entre danza y coreografía a partir de una práctica interdisciplinar que pretende renovar la pregunta sobre el cuerpo y su producción y su relación con el espacio y el tiempo.

<http://annikapannitto.com> <http://piazzaproject.wordpress.com>

Julián Pacomio (Mérida 1986). Vive y trabaja en Madrid. Artista y performer. Licenciado en Bellas Artes por la USAL. Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual (ARTEA, Madrid). Desde 2017 trabaja como performer con el coreógrafo João Fiadeiro en *From afar it was an Island* y *O Que Fazer Daqui Para Tras*.

<https://julianpacomio.net/>

Entrevista: <http://www.tea-tron.com/calapraga/blog/2019/03/11/anika-pannito-y-julian-pacomio-el-movimiento-es-invisible/>

/1.12.2019/ Residencias CRUSH

CRUSH es un espacio de convivencia y experimentación dirigido a artistas interesados en el desborde disciplinar impulsado por el Centro de Artes la Praga.

En diciembre de 2019 se abre este espacio de intercambio de prácticas acompañado por un equipo conformado por Esther Rodríguez Barbero, Marta Echaves y Paula Cueto y se selecciona 6 artistas que formarán parte del *CRUSH* esta temporada.

Talleres y cursos de formación

Nº de asistentes a los talleres: 34 personas

/2.03.2019/ La tercera mesa_ Taller de movimiento creativo e improvisación niños Anika Pannito

La Praga abre sus puertas en un encuentro muy especial. Los artistas Annika Pannitto y Julian Pacomio, compartirán con niñas y niños a partir de los 6 años la investigación artística que están desarrollando en el centro. Mediante ejercicios de improvisación y juegos, exploramos la posibilidad de crear formas con nuestros cuerpos, camuflarnos con el espacio y poco a poco transformarnos en objetos en movimiento.

/1-2.06.2019/ Workshop de Teatro Inmersivo_ por Project XX1 (IT) y Terre-moto Performance (ES)

Se trata de una ocasión para formarse en elementos inmersivos con dos directores especializados en esta tipología de teatro, aún poco conocido en España.

jemplos del trabajo previo de los directores:

- LOCKED (Bajo Llave) <https://www.youtube.com/watch?v=lAwBZbIPPz0>
- LA FLEUR (The forbidden flower) <https://www.youtube.com/watch?v=ydcw5KXFY74>
- AUGENBLINK <https://www.youtube.com/watch?v=swxFzeKgxvs>

Además, tanto Riccardo Brunetti como Emanuele Nargi, estarán dirigiendo "All Cats Are Beautiful", la próxima producción de la compañía Calatea, que será una experiencia inmersiva (estreno el próximo 13 de junio 2019)

/sep. 2019 - junio 2020/ Cursos regulares impartidos por Calatea

- QUÉ TE CUENTAS: Iniciación a las técnicas teatrales para adultos
- NO SEAS OBEDIENTE: Teatro y creación contemporánea para jóvenes

Más información en el apartado de CLASES DE TEATRO de la compañía.

Eventos y espectáculos de pequeño formato

Programación familiar: Domingos de cuentos

- 7.02.2019/ 06.10.2019 / “Se me ha quedado un cuento enredado en la lengua” Calatea
- 17.03.2019 “Aprendiendo a Volar”, de Juan Villén_ <http://www.juanvillen.es/>
- 12/19. 05. 2019 "Se me ha quedado un cuento enredado en la lengua: Misión San Isidro"- Calatea
- 20.10.2019. *Prime*, cuentos y esas cosillas de Juan Villén
- 17.11.2019 *Si me acuerdo te lo cuento*, Cía Despertares.

Público general

- /08. 06. 2019/ Conversatorio “Nuevas narrativas en torno al trabajo sexual” Con Les Myrtilles, Busturí en Mano y Calatea.
- /20. 06. 2019/ *HUELLAS*. Cía. Despertares. Montaje final del laboratorio anual “Dramaturgias desde la *etnoficción*” impartido por Paula Cueto y Roberto Rojas.
- /07. 2019/ All Cats Are Beautiful, de Calatea, Project XX1 y Terre-Moto Teatro <http://www.tea-tron.com/calapraga/blog/2019/06/19/all-cats-are-beautiful/>
- /19. 07. 2019/ Presentación del libro *Saturno Milanillos*, de Samuel Martínez Andrade (Mex.).

Música en Vivo de Nicole Lujan (Mex.) <http://brokenenglish.lol/saturno/> / <https://soundcloud.com/rresonancia/sets/saturno-milanillos>

- **/20. 09. 2019/ “De Agua”, pieza escénica de Proyect V**
Jueves 19: Actuación (40')+ Coloquio sobre género y sexualidad a partir de la pieza (con vinito o zumito)
Viernes 20: Actuación(40')+ session DJ set (con más zumitos)
<https://www.instagram.com/claudiacations/>
<https://www.instagram.com/louretta/>
- **/21.12.2019/ 07.03.2020 El Club, Twins Experiment**
http://www.tea-tron.com/calapraga/blog/?fbclid=IwAR3jjXWfVjwHMIw5X_ALJq51heBFCzCTe9vFAozHBNL5mzLW1kPaWOlsQ4

RESULTADOS E IMPACTO

A lo largo de los primeros meses de apertura del Centro de Artes la Praga se han realizado:

- 9 espectáculos de pequeño formato (3 dirigido a público general y 5 a público familiar)
- 2 eventos de pensamiento y debate
- 2 talleres y 2 cursos regulares
- 2 programas de residencias artísticas en Artes Escénicas

Además la comunidad de La Praga ha organizado numerosas actividades autosostenibles que llenan de vida el centro (autodefensa, teatro amateur, reiki, etc.)

Público alcanzado:

Actividad	Media de Público	n° total
Programación familiar	20	100
Público general	40	640
Cursos/talleres	8	32
Eventos de pensamiento	20	40

ALL CATS ARE BEAUTIFUL

**Pieza de teatro inmersivo
para fomentar el cambio de narrativas en torno al trabajo sexual**

RESUMEN

Fomentando el cambio de narrativas en torno al trabajo sexual a través del teatro inmersivo. Una pieza de teatro inmersivo estrenada en mayo de 2019 en Madrid, en el Gyntonic Club (cuya dirección permanecía en secreto hasta el mismo día del espectáculo). En ella se reflexiona sobre la situación de las trabajadoras sexuales en Madrid en tiempos de la Ley Mordaza. Asistieron alrededor de 520 personas.

DESCRIPCIÓN

All Cats Are Beautiful cuenta historias de vida fuera del foco mediático. Está compuesta de dramaturgias multiformato que visibilizan y exploran las diferentes narrativas de las personas trabajadoras del sexo. La pieza se crea contando con la participación de personas trabajadoras del sexo, partiendo de sus propias experiencias, evitando la imposición de un punto de vista único para el público y fomentando el debate sobre una realidad compleja. Se elige el TEATRO INMERSIVO como medio para la creación. Primero porque es un formato más actual, que permite la relación con otros lenguajes contemporáneos (como los videoclips o los falsos documentales). Segundo, porque permite una interacción directa con el público asistente, haciéndole participe y sintiéndose mucho más cerca de las realidades propuestas que en otros formatos más convencionales.

Queremos albergar nuestra propuesta en un edificio municipal, con puertas a pie de calle, para fortalecer la identidad pública del espectáculo.

Dando valor a nuestras narrativas desde la interacción directa con el espacio público. Como creadores contemporáneos necesitamos desarrollar nuevas formas de comunicación con nuestro entorno, haciendo de la cultura una herramienta esencial para fomentar la colaboración y la solidaridad en el tejido ciudadano. Pensamos que lograr este tipo de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid es fundamental para diseñar objetivos comunes que apoyen nuestras principales líneas de actuación.

OBJETIVOS

El espectáculo afronta la necesidad de **reflexionar sobre la condición del trabajo sexual en la ciudad de Madrid desde una perspectiva amplia y poética**. La propuesta hace accesible al público general relatos que habitualmente están silenciados por el tabú social, el moralismo, los intereses socioeconómicos y la estigmatización.

Además, la elección del teatro inmersivo como lenguaje responde a otro objetivo, el de **generar nuevos públicos**. La pieza logra involucrar a diferentes categorías de público. Permite espectador un trato individualizado y cercano, a la vez que genera la percepción de entrar en una realidad paralela. Tiene características comunes a los *escape room*, a los juegos de rol ya otras formas de experiencia participativa ahora en auge, pero se diferencia de estas por ser un acto estético y con un contenido dramático que va más allá del entretenimiento. Es este cuidado de los detalles, de la relación con el público y el uso complejo del espacio lo que lo hace atractivo a nuevos públicos.

DESTINATARIOS

Todos los públicos a partir de los 13 años. All Cats Are Beautiful está dirigida a varios sectores de la población:

- Jóvenes y adolescentes, etapa donde se enfrentan actualmente multitud de discursos sobre la salud pública, las relaciones afectivas, el uso del cuerpo y la explotación de la fuerza de trabajo. Haciendo necesaria una labor de diálogo y pensamiento que permita a cada persona tener una visión propia sobre estas problemáticas.

- Adultos, agentes culturales y educativos implicados en el desarrollo y gestión de las políticas públicas y programas pedagógicos que nos permitan establecer nuevos debates teniendo los resultados del espectáculo de All Cats Are Beautiful como objeto de análisis.

- Colectivos y asociaciones relacionadas con el trabajo sexual desde cualquier precepto ético acerca de cómo tratar temas como: la prostitución, la explotación sexual o la Trata de personas.

RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO

12 funciones durante tres fines de semana (jueves, viernes, sábado y domingo) con aforo limitado de 40 personas. Tuvimos aforo completo el 90% de las funciones, llegando tener listas de espera a partir del segundo fin de semana de más de 10 personas. Además, realizamos 2 ensayos abiertos a público dirigido a gente joven, menores de 26 años. En total vieron la obra 520 personas. Del total del público uno de nuestros objetivos era dirigirnos a gente joven. Para ello realizamos descuentos en la compra de entradas a menores de 26 años y, además, ofrecimos descuentos a participantes en anteriores proyectos de Calatea como Piel con Piel (chicos y chicas entre 14 y 17 años).

Además, para hacer frente a nuestro objetivo de abrir un espacio de reflexión dirigido a distintas ramas de un feminismo enfrentado, invitamos a personalidades estratégicas que vieron en espectáculo con las que establecimos conversación posterior. Algunos ejemplos son: Elisa Coll, activista feminista y bloguera prestigiosa en la ciudad de Madrid ([https:// www.revolutionontheroad.com/](https://www.revolutionontheroad.com/)); Tomás Rosón, Ana Noguerol de la Fundación Lydia Cacho; Alicia Luna, guionista de cine que ha trabajado con Mabel Lozano (directora y periodista) en “chicas 24h” y “Entre Colegas”, documentales que investigan la trata de personas con fines de explotación sexual con un fuerte corte abolicionista; Activistas de Hetaira, organización pro-derechos, Mireia Salazar, trabajadora en la Concejalía de Igualdad de Rivas, Carmen Aldama, artista escénica e investigadora en prostitución; trabajadoras sexuales (prefieren permanecer en el anonimato), entre otras.

ALIANZAS

Conversatorio con colectivos de artistas: Dentro del panorama cultural madrileño establecimos una muy buena colaboración con dos colectivos de creadores escénicos que en las mismas fechas estrenaban obras con una temática parecida.

Con el objetivo de compartir preguntas y de unir fuerzas organizamos un conservatorio titulado “Nuevas narrativas en torno al trabajo sexual” al que invitamos a Bisturí en Mano y a Les Myrtilles.

De "Los arándanos" Nos habló Carmen Aldama, de Les Myrtilles, de "Territorio Siboney" Arturo Babel, Darío Sigco y Alessandra Cartoni de Bisturí en Mano y de "All cats are beautiful" Roberto Rojas y Maialen Díaz de Calatea. El día 8 de junio a las 18h, creadorxs de cada compañía nos reunimos en un evento abierto al público para compartir reflexiones, hallazgos y dudas en torno al hecho de generar piezas artísticas en relación a este tema.

DIFUSIÓN

El proyecto se ha basado en crear una experiencia inmersiva para el público completada a su vez con una narrativa transmedia compuesta por actuaciones en vivo, videos, sitios web, actividades en las redes sociales. Durante todas las fases del proyecto se ha realizado un constante uso de los medios de difusión con los que cuenta Calatea (web, mail list, Facebook, Twitter, Instagram) y las entidades colaboradoras.

Hemos empleado a su vez el gabinete de prensa para dar visibilidad al proyecto entre la ciudadanía adulta y las entidades locales. A continuación una lista con algunas de las reseñas más relevantes en los medios de comunicación:

Prensa digital

- Artezblai: <http://www.artezblai.com/artezblai/all-cats-are-beautiful-teatro-inmersivo-que-reflexiona-sobre-las-complejidades-del-trabajo-sexual.html>
 - Tea-Tron: <http://www.tea-tron.com/calapraga/blog/2019/06/19/all-cats-are-beautiful/>
<http://www.tea-tron.com/calapraga/blog/2019/06/22/nos-inmersamos-con-paula-pascual-de-la-torre/>
 - Madrid Diario: <https://www.madridiario.es/469456/teatro-calatea-all-cats-are-beautiful-antes-que-putas-son-personas>
- ### Radio
- M21: https://www.m21radio.es/podcast/la-verbena/la-verbena-20062019?fbclid=IwAR2SR0XsVppsBDmmlTH2g-Payb4ujIUEwsUyf-6z0rS7d_qwsvWSOMU9SX4

La página web de Calatea ha comunicado cada una de las fases del proyecto.

Algunas referencias en nuestra página web:

Conversatorio: <https://www.calatea.es/single-post/2019/06/04/Conversatorio-abierto-nuevasnarrativas-en-torno-al-trabajo-sexual>

Espectáculo: <https://www.calatea.es/allcatsarebeautiful>

Con las redes sociales hemos alcanzado al público más joven.

- Facebook: www.facebook.com/calatea.laescenaparapensarjuntos/
- Twitter: <https://twitter.com/>
- Instagram: https://www.instagram.com/calatea_teatro/?hl=es

Grabación de video a cargo de Dani Tarrío realizado en un día especial de rodaje con el siguiente resultado:

<https://vimeo.com/366822382/38a42de87c>

EQUIPO

Coordinadora general del proyecto: Paula Cueto Noguerol

Directora de contenido y comunicación: Paula Pascual de la Torre

Director Técnico: Roberto Rojas

Dirección Artística: Emanuele Nargi y Riccardo Brunetti.

Escenógrafas: María Sánchez y otra persona de apoyo que se definirá más adelante.

Actores y Actrices: Paula Cueto Noguerol, Paula Pascual de la Torre, Maialen Díaz, María Herrador, Xabier Artieda, Clara Navarro, Manuel Chacón, María Cantero, Pablo Cáceres Blazquez.

Durante un tiempo Calatea ha compartido espacios de debate con personas de HETAIRA (www.colectivohetaira.org) y AFEMTRAS (<https://girlsbcn.info/afemtrans/>), cuyos objetivos son combatir el estigma social que recae sobre las prostitutas y reclamar sus derechos, como el derecho al trabajo, a organizarse, a contribuir; también proporcionó apoyo en la denuncia de agresiones y chantajes; promovió la defensa colectiva ante los abusos de poder y, en general, favoreció su autoorganización en defensa de sus intereses como trabajadores.

Estas dos entidades será el puente que construya la relación con las personas trabajadoras del sexo que decidan implicarse en la propuesta. Además, el equipo que conformen velará también por los objetivos narrativos planteados por el proyecto. TERRE-MOTO proporcionará asistencia técnica en el desarrollo de la obra inmersiva (<http://terre-moto.wixsite.com/terremoto>)

PRESUPUESTO

- Financiado en un 80% de su presupuesto por la OPEN SOCIETY FOUNDATION
- El 20% restante del presupuesto corresponde a otros organismos y entidades privadas aún por confirmar.
- Además de los recursos económicos y humanos que aportaran sus creadores.

GUANTES PARA BAILAR USERA

Teatro comunitario

Calatea / Intermediae (Matadero Madrid)

RESUMEN

Proyecto de creación escénica colectiva dentro del programa Mirador Usera de Matadero Madrid. En colaboración con asociaciones y colectivos del distrito de Usera que trabajan desde diversas disciplinas como el boxeo, la danza popular y el teatro. Aunando prácticas y saberes para generar una pieza escénica comunitaria donde también el público participa con su memoria y deseos futuros.

DESCRIPCIÓN

Guantes para Bailar Usera se genera por un deseo de accionar y compartir desde nuestro entorno más cercano. De encontrar nuevas formas de establecer lazos con nuestras vecinas y vecinos del barrio de Usera. Fomentando así el tejido cultural y la colaboración entre la vida artística y social de la comunidad. Tiene como objetivo movilizar una conciencia vecinal basada en la equidad, la libertad de expresión y el respeto por la diversidad humana; apoyando así valores de convivencia y apoyo mutuo desde las herramientas artísticas. Para ello elaboramos un programa de encuentros, talleres, ensayos y entrevistas desde los cuales poder idear una jornada abierta en el espacio público del barrio de Usera.

Gracias al fruto de este trabajo previo pudimos encontrar una historia común desde la que construir la propuesta. Una antigua y casi olvidada reivindicación vecinal desde hace 25 años. Un abandonado proyecto de gran dotación cultural en una de las zonas más importantes de Usera, siendo este un distrito con acceso muy limitado a este tipo de recursos, y con una gran parte de la actividad cultural sustentada desde el asociacionismo y el esfuerzo vecinal. A pesar del abandono, una inmensa fachada de hormigón sigue presidiendo una de las esquinas de la Calle Evangelios. Ocultando así un espacio vacío, donde entre otras muchas cosas se podría disponer de un teatro, un gran escenario para la expresión, un recurso que no está públicamente disponible en ningún lugar del distrito. Queremos en definitiva defender así la importancia fundamental del acceso al teatro, como gran aglutinador de muchas expresiones artísticas diferentes, como vehículo para la comunicación viva y consciente entre los habitantes de un lugar. En palabras de Lorca: una sociedad sin teatro, sin apoyo al mismo, no es una sociedad. No es grupo, no es conciencia, no es nada.

Elegimos ese lugar como nuestra escena y nos embarcamos en la tarea de reavivar su energía, de volver a rescatar la memoria de un lugar cuya capacidad de extrañarnos, de mirar ese muro como algo insólito, se había perdido. Así es como llegamos a la configuración del evento final: Gran Inauguración. Una ficción satírica y musical ideada para poner un foco de atención y fantasía en el lugar, para así poder compartir poco a poco el auténtico trasfondo de la historia al mismo tiempo que las relaciones y las nuevas alianzas surgen espontáneamente a medida que los diversos participantes van tomando el relevo protagonista durante la pieza.

RESULTADOS

Beneficiarios directos: 35

Beneficiarios indirectos: 200

Nº de organizaciones implicadas en el proyecto: 7

Logros destacados:

El día de la Gran Inauguración más de 200 personas de todas las edades disfrutaron del evento y casi 50 personas se involucraron activamente desde todas las asociaciones en cada una de las necesidades de la jornada. Pudiendo así visibilizar el trasfondo y la voluntad implicadas en el proyecto desde multitud de perspectivas diferentes. Permitiendo a su vez, reavivar lazos en favor de un futuro más solidario en el barrio.

Corto-Documental sobre el proyecto: <https://www.youtube.com/watch?v=eIBDVmjvqM&t=8s>

Aprendizajes adquiridos:

El valor fundamental de la cooperación y el trabajo cercano con los protagonistas de los espacios. El saber aprovechar unos recursos y un saber hacer desde el arte para motivar el encuentro y el diálogo. Además, el 22 de febrero de 2020 el grupo de Teatro Social La Grieta, colaboradores de nuestro proyecto, realizaron una nueva propuesta de teatro comunitario frente a la fachada con el fin de mantener viva esta nueva promesa. Allí nos encontramos nuevamente y acordamos mantenernos atentos, como colectivos artísticos, a los avances de las ya

comenzadas labores de rehabilitación. Preparados para generar una nueva jornada que nos recuerde que estamos a la espera de que al fin se abra el teatro de Usera.

RECONOCIMIENTO

A la semana siguiente de la realización del evento, la Asociación de Vecinos La Unión de Almendrales se reúne de nuevo con el Instituto de la Vivienda de Madrid, logrando que se renueve el proyecto y pueda votarse en el próximo pleno del Ayuntamiento, en el cual se aprueba por unanimidad.

El pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos comenzar la gestión para que la titularidad del Teatro de Almendrales pase de la Comunidad de Madrid al consistorio y así iniciar las gestiones para su reforma y puesta en marcha como centro cultural
https://elpais.com/ccaa/2019/11/22/madrid/1574420314_859263.html

EQUIPO

Coordinación general de proyecto: Roberto Rojas

Producción: Intermediae Matadero (Madrid Destino)

COLABORADORES:

- **Bolivia sin Fronteras** / Presidenta: Primi Chucamani

Actúan en la pieza: Leydi lizabeth ayala, Maribel ureña arispe, Paula Martha Espejo, Yajaira Isabel Torres, Nataly Fernanda Pérez y Carla Navarro Castillo

- **Guantes Manchados** / Dinamizador juvenil: Fidel Oliván

Actúan en la pieza: Isidro, Anouar y Kike

- **Exlímite** / Director: Juan Ceacero / Dirección de la pieza: Beatriz Jaen y Laura Santos

Actúan en la pieza: Sancho Alcina, Sofía Espinosa, Mila Villalba, Pablo Saínz, Leyre Morlán, Irene Esteban e Iñaqui García.

- **Compañía Despertares** / Dirección: Paula Cueto y Roberto Rojas

Actúan en la pieza: Blanca Sevilleja, Sonia Khalifa, Carlos Sánchez, Ángela Cispas,

- **AAVV La Unión** / Presidentes: Eugenio y Marisa

- **La Grieta Teatro Social**

Actúan en la pieza: Mari Medina, Guillermo Rodríguez y Ángel Villalón

- **Huerto Comunitario Pachamama**

Actúan en la pieza: Li, Joaquín, Susana y Luis belda

PRESUPUESTO

FINANCIACIÓN – INTERMEDIAE MATADERO TOTAL FINANCIADO = 7.000,00 €

GASTOS POR ASOCIACIONES Total Gastos asociaciones = 5.040,00 €

GASTOS PRODUCCIÓN Obra Comunitaria Total gastos producción = 1.960,00 €

TOTAL DE GASTOS DEL PROYECTO = 7.000,00 €

SE ME HA QUEDADO UN CUENTO ENREDADO EN LA LENGUA

Espectáculo de medio formato para toda la familia

RESUMEN

SE ME HA QUEDADO UN CUENTO ENREDADO EN LA LENGUA es un espectáculo de cuentacuentos construido a partir de una necesidad: estimular la imaginación y la creatividad de los más pequeños partiendo de objetos y situaciones cotidianas que se transforman en fantásticas.

DESCRIPCIÓN

Se trata un espectáculo de pequeño formato dirigido a niños/as. La estructura es siempre la misma: las detectives Gea y Pruna deben reconstruir historias que se han perdido y para ello cuentan con pistas y la ayuda del público. A partir de ahí, los cuentos son seleccionados en función de los requisitos de cada espacio.

Las **historias defienden una serie de valores** como el cuidado del medioambiente, la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y la resignificación del espacio público; también las hay de corte costumbrista, como las relacionadas con la festividad de San Isidro.

Este espectáculo **conjuga la narración de los cuentos con su representación**, generando una puesta en escena dinámica que va más allá de los cuentacuentos tradicionales. Además, demanda una escucha activa del público: los niños/as podrán ser partícipes de las historias a través de pequeñas intervenciones y del acompañamiento sonoro de las mismas. Las dos actrices plantean constantemente formas de interacción para que los pequeños se impliquen creativamente. Los niños/as podrán tocar, oler y cantar, haciendo énfasis en los lenguajes inclusivos que hagan accesible a todos las historias.

DESTINATARIOS

SE ME HA QUEDADO UN CUENTO... Está dirigido a niños/as de 3 a 11 años. Dado lo amplio del rango de edad, la puesta en escena interpela a cada niño/a desde estímulos escénicos diferentes para que cada niño/a disfrute de la experiencia desde su propio conocimiento del mundo y sus intereses. Se presta atención a que el espectáculo contenga estímulos visuales y sonoros que apoyen el relato, así como al desarrollo de historias que sean de interés de distintas edades por lo variado de sus personajes, tramas o situaciones.

Resultados /evaluación del impacto

Público ante el que ha sido representado: 540 niños/as aprox.

Rango de edad: 3-10 años.

Desde el comienzo de la andadura del espectáculo en 2014, ha sido representado en

- Feria del libro de Alcalá de Henares. Abril, 2017
- Día del libro en San Nicasio, Leganés (Madrid). Mayo 2017
- Librería Social "Traficantes de Sueños". Madrid.
- Centro el Fanal y Biblioteca José Saramago (Madrid Activa)
- Jornadas Populares del barrio de La Alameda
- Librería La Central, Barcelona. Febrero 2018

Durante el año 2019 se han realizado las siguientes representaciones:

- Centro de Artes la Praga (5 funciones, realizando representaciones especiales en San Isidro)
- Colegio Público Carlos Sainz de los Terreros
- Biblioteca Fray Luis de León (2 funciones)

PRESUPUESTO

El caché del espectáculo es de 250€ + IVA

ESA COSA INMESA

Investigación y creación propia

RESUMEN

ESA COSA INMESA es una producción escénica de la compañía Calatea a partir del texto “Rukeli”, de Carlos Contreras (premio de teatro Calderón de la Barca 2013). La creación parte de la performatividad del cuerpo en espejo con un texto teatral con fuerte carga histórica. Esta pieza se encuentra aún en fase de desarrollo a partir de las investigaciones y entrenamientos que la compañía ha realizado el último año.

DESCRIPCIÓN

Este proyecto surge con el deseo de completar varios objetivos en la compañía. Primero poner a dialogar y pensar juntas la relación entre acción escénica, tiempo, hito cotidiano e Historia. Creemos que el teatro puede ser un modo de poner en práctica una arqueología que escarba, remueve y actualiza una y otra vez anécdotas, personajes y microrrelatos olvidados. La historia de Rukeli resulta significativa por su ausencia dentro del imaginario colectivo, y por ello queremos traerla a escena. Nos interesa una creación escénica en diálogo con la realidad social que habitamos. Y segundo, como artistas escénicos nos parece urgente ver qué cuerpos o acciones escénicas han sido capaces de poner en jaque a regímenes y cómo son narrados (o silenciados, o represaliados) desde los mecanismos de producción hegemónica actuales. Además, la historia de este boxeador cumple ya por sí sola con una mirada abierta que obliga a posicionarse frente a hechos insólitos. Johann “Rukeli” Trollmann fue un carismático boxeador romaní que se hizo famoso en Alemania a final de los años veinte. Aunque obtuvo cinturón nacional de los pesos semipesados en 1933, poco después la Federación Alemana de Boxeo se lo retiró por “conducta inapropiada”. Esta decisión respondía únicamente a motivos raciales; meses después Trollmann se vio obligado a combatir contra Gustav Eder, un peso pesado al que el régimen quiso beneficiar por cuestiones ideológicas, en un combate amañado. Lo que vino después fue una farsa y, en muchos sentidos, la mayor victoria de la historia del deporte: Rukeli se presentó al combate con el pelo teñido de rubio y la piel blanqueada. Generó una puesta en escena dentro del propio espectáculo pugilístico, en la que, transformado en el arquetipo de hombre ario, se dejó ganar. Nuestro reto, partiendo de la propuesta textual de Rukeli, es encontrar unos cuerpos en escena que puedan ser espejo y símbolo al mismo tiempo, conmover sin evitar la reflexión crítica, ser poéticos sin huir de ser concretos. Estamos desarrollando un código de acción donde los cuerpos de los performers sean materia por la que suceden procesos en vivo a través de: el cansancio, la acumulación, la repetición, la variación, etc. en nuestro caso el combate se juega en la acción física y en el baile. Las acciones planteadas por los cuerpos de los performers se verán dimensionadas por la figura del boxeador: Rukeli como avatar. Rukeli como resistencia. Rukeli como punto de fuga.

PROCESO

Hasta ahora hemos desarrollado las siguientes líneas de investigación:

- 1) Investigamos en torno a este hecho escénico que no tuvo lugar sobre un escenario sino sobre un ring de boxeo pero que, de hecho, precisamente por su capacidad de generar simbología y significado fue silenciado por el Reich en su momento. Para comprender la dimensión de esta acción, re-crearla y relacionarla con otras acciones similares (en las que el uso del cuerpo haya violentado dispositivos, idearios, convenciones o jerarquías) investigaremos en torno a acciones de resistencia similares llevadas a cabo en nuestro país.
- 2) Buscamos el ring que necesitamos para la puesta en escena: los materiales de los que está hecho, las disposiciones espaciales que posibilita así como los relatos escénicos que propone. Ello conlleva, por una parte, experimentación con algunos materiales fungibles, y por otra parte, un proceso de ensayos situado en los espacios que vamos generando. Hasta ahora trabajamos en torno a posibles espacios simbólicos desde los que la historia de Rukeli sería evocada o insertada como forma de extrañamiento de otras realidades cotidianas.
- 3) Otra de las fases de nuestra producción corresponde al diseño del espacio sonoro. Donde además de una edición de audios de fuentes diversas, realizamos la grabación directa de voces y efectos que tenga relación y sincronía directa con la acción escénica. Nuestra propuesta trabaja en torno a mecánicas de expansión y desplazamiento de las recepciones cotidianas, siendo así el sonido un elemento fundamental en nuestros objetivos para este tipo de dispositivo escénico.

A final de 2019 el proyecto comienza una primera residencia técnica dirigida a su presentación en la **ESCUELA CES DE IMAGEN Y SONIDO**. Desde ahí continuará su camino en búsqueda de nuevos recursos y espacios donde finalizar el proceso.

FICHA TÉCNICA Y EQUIPO

Dirección de escena: Roberto Rojas

Dirección de movimiento: Paula Cueto

Dramaturgia: Maialen Diaz

Diseño de espacio: Paula Pascual

Performes: Paula Cueto, Maialen Diaz, Paula Pascual y Roberto Rojas

Dramaturgista: Olga Palafox

Asesora de narrativa: Laura Lafraila

Escenografía: María Imaski

Diseño de espacio sonoro: Nacho Bilbao

Título: Esa Cosa Inmensa

Duración: 1 hora y 30 minutos

AFORO: A la italiana con posible adaptación en U

Dimensiones mínimas:

Ancho: 7 metros

Fondo: 5 metros

Altura: 6 metros

- *La pieza puede ADAPTARSE AL AIRE LIBRE siempre que sean posibles unos mínimos técnicos para una adecuada sonorización y los pases se realicen en horario nocturno.*

PRESUPUESTO

Gastos de preproducción = 2546,00€

Previsión de gastos de producción = 20.000€

DESPERTARES

Compañía joven

(Residencia oficial en el Centro de Artes La Praga)

RESUMEN

Despertares es la compañía juvenil asociada a Calatea que desarrolla proyectos de creación propia acompañados por las personas de la compañía profesional. Un espacio de formación e investigación de lenguajes contemporáneos abierto a jóvenes que quieran mantener una formación y entrenamiento continuos en las artes escénicas. El cual nos permite además desarrollar nuevas conexiones con los contextos artísticos y culturales de Calatea, donde dar sentido y expandir los intereses de estas nuevas generaciones que se acercan hasta aquí.

DESCRIPCIÓN y TRAYECTORIA

Durante el curso 2014-2015 se desarrolló un taller piloto con alumnos del Colegio Lourdes, de FUHEM. La obra resultante se tituló Teatro contra la Trata. Tras esa experiencia el grupo decidió continuar un año más mostrando la obra en más de 10 escenarios y profundizando en la forma y la temática, en este camino decidieron afianzar el compromiso y proponerse continuar a largo plazo, aunando su formación con la elaboración de nuevas creaciones

Desde hace un año nos hemos asentado en el Centro de Artes La Praga, permitiendo así consolidar y abrir las fronteras del grupo a nuevos integrantes.

Hasta ahora Despertares ha llevado su trabajo a espacios como:

Matadero de Madrid, La Casa Encendida, Teatro LaGrada, Centro de Igualdad María de Maeztu

Hasta ahora se han realizado los siguiente montajes:

- Teatro contra la Trata (2014-2015): Preámbulo de nuestro proyecto Piel con Piel. Realizado durante dos años consecutivos y que permitió experimentar y afianzar el diseño que posteriormente se hizo para este.
- Las Tortugas de Darwin (2017): Versión de la obra *La Tortuga de Darwin* de Juan Mayorga. Primer montaje a partir de una dramaturgia completa de la compañía.
- Huellas (2019) Performance realizada a partir del laboratorio anual "Dramaturgias desde la *etnoficción*" donde se incluyeron materiales provenientes del pasado familiar de cada una de las personas de la compañía.

ESTRUCTURA

Abrimos cada año un taller-montaje conducido por miembros de la compañía profesional Calatea en la que se comparten técnica de creación e interpretación derivadas de la danza, el teatro físico, la interpretación textual y el canto. Además, invitamos a los y las artistas en residencia en el Centro de Artes La Praga (sede de Calatea) a compartir sus procesos con el grupo de jóvenes para ampliar y enriquecer nuestros recursos escénicos dejándonos contaminar por el trabajo variado de artistas contemporáneos.

Establecemos diferentes objetivos de aprendizaje:

- Favorecer una atmósfera adecuada de trabajo, basada en el respeto y el cuidado mutuos de las personas.
- Entrenar regularmente nuestro cuerpo y herramientas de comunicación y expresión
- Conocer de los lenguajes de análisis y técnica teatral.
- Prestar atención a nuestra capacidad para observarnos desde fuera y apoyar el trabajo de las compañeras/os mediante herramientas de dirección escénica y pedagogía.
- Aprender a elaborar la difusión y puesta en marcha de los proyectos cara al público
- Contribuir a crear una relación cercana con el mundo del arte, desde valores e intereses personales.

MODELO ECONÓMICO

2 directores

1 hora semanal de preparación/evaluación de las sesiones

Duración regular de 9 meses: 2 sesiones de 4 horas cada mes

PAGO MENSUAL de 30,00€ por persona

Matrícula anual = 20,00€

Mínimo de alumnos: 8

Ingreso total mensual= 240,00€

Matrículas anuales= 120,00€

Gastos mensuales:

Honorarios= 112€ x2 = 225,00€ (mínimo de 9€ la hora – 55% del volumen total ingresado)

Alquiler de espacio= 10,00€

Materiales= 50,00€

Gasto anual:

Administración y gestión= 75,00€

TEORÍA DE CONJUNTOS

Un proyecto del CEIP Manuel Nuñez de Arenas
codirigido por Calatea y financiado por la Fundación Daniel Nina&Carasso

CAP. 1: Artista en Residencia: Noelia Heredia “La Negri”

<https://vimeo.com/286995038>

CAP. 2. Artista en Residencia: Aiblin Brito

<https://vimeo.com/366460186>

RESUMEN

Teoría de Conjuntos es un proyecto de innovación pedagógica cuyo objetivo es la sensibilización en estereotipos de géneros y de etnia a través de las artes. Cada año contaremos con un artista en residencia, que impartirá talleres musicales en todos los cursos del colegio, y de un taller de teatro donde exploraremos a través del cuerpo y del movimiento cómo nos atraviesan estas problemáticas en nuestras realidades más cotidianas.

DESCRIPCIÓN

Dirigido a niños y niñas de entre 5 y 12 años y a toda la comunidad educativa del CEIP Manuel Nuñez de Arenas, incluyendo familias y organizaciones aliadas del barrio de Entrevías, El Pozo.

Objetivos del proyecto

El proyecto pretende reforzar, a través de la música y el teatro, el trabajo de revitalización del CEIP Manuel Nuñez de Arenas, con un énfasis en la innovación pedagógica, la valorización de lo subalterno, la convivencia y la coeducación.

1. Profundizar el trabajo de innovación pedagógica a través de las artes del colegio.
2. Dar valor a las culturas subalternas, a través de sus expresiones musicales, y al centro como espacio de la convivencia entre ellas.
3. Romper estereotipos étnicos y de género y favorecer los buenos tratos mediante lo musical, lo coreográfico y lo performático.
4. Favorecer el encuentro y la composición

ACCIONES DEL PROYECTO

Dame tu duende: intervención musical y escénica en el centro

– **Talleres semanales de coro y cajón flamenco.** Se han realizado un día en semana (jueves), de octubre a mayo. Han participado tres grupos estables de 2º ciclo (34 niños/as) y dos grupos rotativos de 1º ciclo (75 niños/as). El total de niños/as beneficiados/as por esta actividad ha sido 109.

Curso 2017-2018: impartido por Noelia Heredia “La Negri” y Eleazar Heredia

Curso 2018- 2019: impartido por Aiblin Brito y Carlos Puga

- **Talleres semanales de teatro** La realización de talleres de teatro para trabajar, desde el cuerpo, la improvisación, la performatividad, la reflexión, etc., los estereotipos étnicos y de género y promover los buenos tratos. Se han realizado una vez a la semana, los jueves, de octubre a mayo. Han participado 25 niños de 2º ciclo y 33 de 1º ciclo. Total: 57 beneficiarios directos.

Cursos 2017- 2019 impartido por Darío Sigco y Paula Cueto (Calatea)

– **7 encuentros/laboratorios musicales**, de noviembre a mayo, donde hemos combinado el arte cercano y de barrio (los Ministriles del Compás) con profesionales de la música con taller internacional (Fernando López). A continuación, la lista detallada de artistas invitados a estos encuentros o laboratorios:

- Diciembre 2017- Compañía de danza Co-Lapso (un dueto formado por Julia Nicolau y Miguel Ballarín)
- Febrero 2018- Tabarilea (beat-box).
- Abril 2018 - El guitarrista Miguel Heredia
- Mayo 2018 - bailaor Fernando López. El flamenco leído con perspectiva de género.
- Junio 2018- Pablo Pollo&co (dos padres del cole que tocan la guitarra y el bajo).
- Noviembre 2018 - Convivencia y encuentro musical con la Orquesta de Pequeñas Huellas y el Coro de Manos Blancas
- Diciembre 2018- Encuentro musical con Batunúñez (batukada del Núñez) y Los Ministriles del Compás (charanga vallekana)
- Enero 2019. Laboratorio musical con Dale al Aire (Fouad El Hammoui y Laura Honrubia). Fusión árabe-bereber-flamenco
- Marzo- 2019. Laboratorio musical con Fernando López, bailaor que fusiona flamenco y butoh
- Marzo- 2019. Laboratorio musical con Niurka López, coralista afrocubana
- Marzo- 2019. Encuentro musical con Los Griots de África, percusión, danza y canto del África occidental
- Abril- 2019. Encuentro musical con Aurora Fernández, cantaora y bailaora flamenca, y Absolon Dual, guitarrista y pianista

La participación en estos encuentros osciló entre las 180 y las 400 personas, en su mayoría niños/as.

EXCURSIONES

- 5/12/2017. Excursión a la escuela de flamenco Amor de Dios para conocer un lugar emblemático para el flamenco en Madrid.
- 20/04/ 2018. Excursión al tablao flamenco Casa Patas, donde nos invitaron a ver un ensayo y nos explicaron cómo se preparan antes de la actuación.
- 30/11/2018. Excursión al Centro Cultural Paco Rabal, a ver el montaje entre bambalinas de *El Pensaor*, a cargo de Fernando López. 62 personas.
- 30/05/2019. Excursión a la Casa Cultural Carme Conde (Majadahonda), para participar en el Festival de Canto Joven de Majadahonda. 265 personas
- 05/06/2018 y 03/06/2019. Excursión al Estudio de Grabación Tuétano Music. 15 personas

Festivales :

Festival de invierno y Festival de verano del centro (400 personas)

Festival especial del Proyecto de Teoría de Conjuntos (170 personas)

Composiciones :

- “Rumbo a Cuba”: Creación colectiva del grupo de teatro sobre el mito de la Medusa actualizado desde una perspectiva de género.
- Videoclip “No al Acoso” https://www.youtube.com/watch?v=cQNUAyx3nYo&feature=emb_logo
- “Los viajes de Akeké”. Un musical creado en colaboración entre el taller de coro y el de teatro.
- “Hacemos patria”. Una canción creada desde el taller de coro y grabada en el Estudio de Tuétano Music. La canción puede escucharse aquí: https://drive.google.com/file/d/1Q1NgnLjUP9PrXL615ZavluOLp3vrO_RQ/view?usp=drivesdk

Laboratorio de Innovación Pedagógica

Hemos impartido 4 sesiones de formación para el profesorado y las familias del colegio para compartir la metodología teatral aplicada al aula.

RESULTADOS

Llevamos tres años trabajando la coeducación, los roles de género y la prevención de todo tipo de fobias y discriminaciones (misoginia, homofobia, transfobia, xenofobia...), desde la improvisación teatral y la mediación.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Además, en el proyecto han tenido una implicación especial un total de **143 personas** de la comunidad educativa del Núñez. A saber:

- Los integrantes del Laboratorio de Innovación Pedagógica: un total de 10 maestrxs, 1 persona del equipo directivo y 6 familiares del centro.
- Los niños y niñas que han participado del coro de 2º ciclo: 34
- Los niños y niñas que han participado del grupo de teatro de 2º ciclo: 17
- Los niños y niñas que han participado del taller rotativo de coro y te teatro (lxs superbailarinógrafxs) de 1º ciclo: 75

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

A través de los encuentros musicales, las excursiones, las actividades en aula, los ciclos formativos, los festivales y las composiciones, han podido participar del proyecto:

- La totalidad de la comunidad educativa del Manuel Núñez de Arenas, compuesta por 208 alumnxs, 250 familiares y 44 profesionales y voluntarios de la educación del CEIP Manuel Núñez de Arenas (entre maestros, educadores, monitores, estudiantes en prácticas, profesores de música del Proyecto de Instrumentos Reciclados de Ecoembes, personal no docente, voluntarios...);
- 8 grupos (en total, 69 artistas) invitados a los encuentros y laboratorios musicales (gracias a la convivencia con la Orquesta de Pequeñas Huellas y el Coro Manos Blancas y el encuentro musical con Los Griots de África
- 3 ponentes en el seminario de los lunes y 6 ponentes en el Ciclo Feminismos y Educación;
- Los centros de educación infantil, primaria y secundaria con los que colabora el colegio, a través de las redes en las que participa (Asociación PSii, Red de Hermanadxs por la Justicia Social, Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, Red de Centros Públicos por la Transformación Educativa y Plataforma Vallekas por la Escuela Pública);
- Las asociaciones y movimientos con los que colaboramos: EntrePozoyVías, A Moverse, Fundación Secretariado Gitano, Asociación Barró, MPDL, Espacio EMMA, Red Artemisa.

IMPACTO Y SATISFACCIÓN

La **encuesta de satisfacción** de los talleres (Anexo V.1) incluye la valoración de los talleres de teatro, que es muy positiva. Hay que destacar la evolución que han tenido estos talleres en los tres años que llevan haciéndose en el colegio: no solo ha dejado de ser al taller al que nadie quería ir a un taller muy deseado, sino que, además, la mayoría de lxs niñxs han perdido mucha de su timidez, han ganado conciencia corporal, capacidad de escucha y concentración. Han perdido el miedo a performar otros géneros, al disfraz, a la parodia y al ridículo, mejorando su dicción y su presencia pública.

Todo el desarrollo del proyecto ha estado acompañado de un **dispositivo de investigación** que, si bien estaba dinamizado por la investigadora, ha contado con la participación de todo el equipo motor y de todos los asistentes al seminario pedagógico.

Los instrumentos que se han empleado para evaluar el impacto de todo el proyecto en la autopercepción de niños y niñas, la reproducción de estereotipos étnicos y de género y las actitudes racistas/sexistas han sido fundamentalmente tres (sociograma, observación participante y encuesta sobre estereotipos), diseñados desde el seminario pedagógico, realizados por los tutores y analizados nuevamente de manera colaborativa desde el seminario pedagógico. Desarrollamos más el procedimiento y los resultados del análisis en el Anexo IV. Esta información se ha cruzado con datos estadísticos del centro, como número de alumnos, composición étnica, % de absentismo, % de incidencias relacionadas con fobias y encuesta de satisfacción de las familias con el centro. Se constata, como indicábamos al principio, una clara ruptura del cerco de la guetificación y de todos sus miedos asociados. Se han reducido significativamente en nº de incidencias en el centro relacionadas con fobias. La vinculación de los niños y de las familias con el centro ha aumentado, como puede verse en la reducción del absentismo y de los retrasos en la entrada en el centro. Los resultados académicos en las pruebas externas también han mejorado, situándose los resultados de 3º de primaria por encima de la media de la Comunidad de Madrid en lengua y matemáticas (no así en inglés, donde seguimos teniendo muy mala nota). A su vez, el proyecto ha generado varios materiales para poner en valor aprendizajes y poder compartirlos con otros centros educativos y personas en general interesadas por el trabajo transformador en el cruce de lo social, lo educativo y lo artístico.

PRESUPUESTO

Tras décadas de paulatina abandono y guetización, con el esfuerzo de su equipo educativo, el CEIP Manuel Núñez de Arenas inició un cambio de rumbo en 2012, introduciendo metodologías activas y cooperativas en el aula, abriendo sus puertas a las familias, apostando por la convivencia desde una óptica de respeto y justicia social y haciendo de la música y el arte un elemento angular del aprendizaje. Con Teoría de conjuntos proponemos una profundización de esta línea educativa abierta hace ya cinco años. El proyecto combina mediación intercultural, respeto de la diversidad, innovación pedagógica y músicas subalternas para construir una escuela de todos y para todos donde los niños y niñas estén realmente en el centro

PONTE EN VALOR

Creación teatral en el aula

RESUMEN

"Ponte en valor" es un proyecto pedagógico de **creación teatral en torno a los Derechos Humanos**. Se trata de uno de los Proyectos de Aprendizaje Servicio del colegio Lourdes (FUHEM). El objetivo es sensibilizar al alumnado en torno a la vulneración de algunos DDHH en Madrid a partir de una labor de investigación, creación escénica y debate, así como visibilizar a personas o colectivos que se movilizan en defensa de dichos derechos.

DESCRIPCIÓN

En este proyecto han participado 3 cursos de 3º de ESO del colegio Lourdes (FUHEM) dentro de la asignatura "Valores sociales y cívicos"; es decir, un total de 85 jóvenes.

El conocimiento y valoración de la carta de DDHH es fundamental a la hora de desarrollar una sociedad empática, solidaria y crítica. La carta recoge los derechos fundamentales de toda persona, pero resulta indispensable cotejar ese documento con la realidad para considerar qué derechos se cumplen y cuáles se vulneran, así como los contextos y circunstancias en los que se dan esas vulneraciones.

Ponte en Valor propone un trabajo de **creación en base al análisis de distintas realidades en relación a los DDHH**. Se emplean noticias y entrevistas realizadas por el propio alumnado como punto de partida para la creación teatral. Los materiales propuestos se analizan en una doble dimensión: desde una perspectiva cognitiva, desde la que hay una labor de contextualización de las noticias en distintos marcos (económico, social, político, local) y desde una perspectiva emocional, desde la que se trabaja desde la empatía para con las personas implicadas en estos procesos. La capacidad de interpretar la realidad desde una perspectiva de DDHH es fundamental a la hora de transformarla.

A partir de esos materiales se desarrolla la **creación escénica con un fuerte componente documental**. Ponerse en la piel de otras personas, reconstruir sus circunstancias y comprender sus emociones facilita un acercamiento sensible al tema del proyecto.

OBJETIVOS

- Realizar una investigación sobre los Derechos Humanos en el contexto de Madrid, analizando si el derecho se cumple o no y señalando qué factores condicionan o no el cumplimiento de ese derecho.
- Crear en grupos varias piezas teatrales en relación a los Derechos Humanos basadas en la investigación.
- Fomentar el trabajo en grupo, la expresividad, el buen trato y la escucha durante el proceso de trabajo.
- Desplazar los grandes relatos, dando voz a personajes concretos que resulten cercanos al alumnado, para comprender que los Derechos Humanos, además de ser conceptos, son realidades que atraviesan el día a día.
- Mostrar esas piezas teatrales al público para compartir el conocimiento adquirido y generar un posterior debate.
- Analizar los valores éticos en tres dimensiones del proyecto, desde la perspectiva de la toma de decisiones y los valores implícitos en ello:
 - La ética implícita en los distintos conflictos y/o personajes a representar.
 - La ética historiográfica (qué elijo contar y qué omito, qué realidades genera ello)
 - La ética del trabajo en grupo: los cuidados, los buenos tratos, la asunción de responsabilidades.

METODOLOGÍA

Investigación y realización de entrevistas como fuente de documentación, sirviendo la primera investigación como marco teórico y las entrevistas como material sensible desde el que detonar la creación.

Fomento de la **relación lúdica** con el propio cuerpo y los/as compañeros/as, generando un clima de confianza que posibilita el delicado trabajo de encarnar las vivencias de otras personas.

Cooperación y aprendizaje entre iguales: toma de decisiones en colectivo y debate en torno al contenido y la forma artística.

Visionado y análisis crítico de diversas piezas artísticas, para ofrecer **distintos referentes para la creación** y

ofrecer nuevos imaginarios sobre lenguajes escénicos (danza teatro, teatro documental, teatro inmersivo etc.)

ACTIVIDADES

1. Sesiones prácticas
2. Muestra a 1º de ESO y debate
3. Elaboración de Unidades didácticas y vídeos tutoriales

RESULTADOS E IMPACTO

Beneficiarios directos

Alumnos/as de 3º de ESO, 85 en total. Participan en el proyecto de forma activa y entusiasta, como queda patente en las actuaciones finales. Resulta especialmente revelador el trabajo a partir de entrevistas, dado que el acercamiento al tema a través de la vivencia de otra persona facilita la comprensión sensible del tema. Tras la evaluación queda patente el interés de una gran parte del alumnado hacia esta metodología por las posibilidades de acercamiento al tema que brinda, así como por fomentar la cooperación y la expresión del alumnado.

También se benefician los **tutores/as de estos grupos**, porque asisten como oyentes a las clases y reciben una unidad didáctica al final del proceso, lo cual posibilita que se repliquen algunas de las dinámicas llevadas a cabo durante el taller.

Beneficiarios indirectos

Alumnado de 1º de ESO, 90 jóvenes, que asiste a las representaciones finales y posterior coloquio, guiados por el propio alumnado. Este espacio de encuentro y de aprendizaje entre iguales propicia un debate situado sobre los DDHH a la par que visibiliza la creación teatral como recurso para el pensamiento a 1º de ESO, abriendo puertas para replicar el proyecto en el futuro por su ya generada referencialidad.

Profesorado de Secundaria de FUHEM, dado que la unidad didáctica queda a disposición de los centros para que pueda emplearse como recurso educativo.

PRESUPUESTO

Implementación del proyecto con 3 cursos de 3º de ESO, con una media 28 alumnos/as cada clase.

Planificación y diseño = 400,00 €

Dirección de sesiones = 1840,00 €

Unidades didácticas y vídeo tutoriales = 640,00 €

TOTAL DE PROYECTO = 2880,00 €

PIEL CON PIEL 2019

Teatro aplicado a la prevención de la violencia contra las mujeres

RESUMEN

En esta memoria se incluyen los datos correspondientes a la 3ª edición de Piel con Piel (2018- 2019). Piel con Piel nace en 2016 habiéndose realizado simultáneamente en 10 centros educativos. El Festival Piel con Piel, incluido en la programación de EllasCrean, es el cierre donde se presentan las obras de cada grupo.

Toda la información del proyecto completo puede consultarse en <https://www.calatea.es/piel-con-piel>

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Piel con Piel se enmarca en el ámbito de la **prevención, formación y sensibilización** para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, en especial la **trata de personas con fines de explotación sexual** como una de las expresiones más crueles de violencia de género. Se trata de un proyecto pedagógico y de intervención social dirigido a alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato que participa en un proceso de creación escénica dirigido por un grupo de artistas profesionales.

El reto es ser capaces de desarrollar una mirada crítica que interiorice la perspectiva de género para la identificación de las violencias y las injusticias a todos los niveles: la mujer como objeto, la presión a una masculinidad no hegemónica, la relación entre sexualidad y consumo, la pobreza como la primera de las violencias, pero también ser capaces de romper con los tabús a la hora de hablar de sexo, amor y afectos para proponer qué mundo queremos.

Metodología: La sensibilización sólo es profunda y a largo plazo cuando viene de un descubrimiento propio. La metodología empleada en Piel con Piel busca un aprendizaje significativo mediante una búsqueda activa de los y las participantes. Entendemos que las clases magistrales y las charlas no son suficiente, sino que hace falta sembrar las ganas de saber desde la empatía.

EQUIPO

Piel con Piel es un proyecto de la Fundación Lydia Cacho dirigido por Calatea.

Coordinación General: Paula Cueto

Coordinación Técnica: Roberto Rojas

Dirección de convivencias y salidas: Maialen Díaz

Directora de comunicación y prensa: Paula Pascual de la Torre

Talleristas directores de los talleres: Darío Sigco, Flavia Turci, Cyprien Rausis, Evangelos Lalos, Juan Villén, Julia Nicolau, Paula Cueto, Olga Palafox, Diana Talavera, Roberto Rojas, Maialen Díaz.

Otras organizaciones colaboradoras: Oxfam Intermon (Programa Doméstico), Fundación Ágora, Ayuntamiento de Coslada (Áreas de Igualdad y Juventud), Ayuntamiento de Madrid (Área de Igualdad), Festival Ellas Crean, Intermediae (Matadero), Centro Cultural Centro centro. Además, en cada uno de los centros contamos con la colaboración del profesorado, la jefatura de estudios y la dirección.

ACCIONES

- **Talleres de creación teatral:**

Se han desarrollado 6 talleres de sensibilización y creación teatral en los siguientes Institutos participantes: IES Madrid Sur, IES Ramiro de Maeztu, IES Lope de Vega, IES Isaac Newton, IES Miguel Catalán, IES Rafael Alberti, IES María Moliner, IES Luis Braile, Colegio Ágora.

- **Festival Piel con Piel 2019**

Los días 18 y 19 de marzo se celebró en el centro cultural CENTRO CENTRO y en la Casa del Reloj (Matadero) la 3ª edición de este festival amparado por Ellas Crean 2019. <https://ellascrean.com/event/festival-piel-piel-2/>

Además de las actuaciones de los grupos de jóvenes formaron parte de la programación dos conversatorios con profesionales de la abogacía, la asistencia a víctimas y la sensibilización en temática de género desde las artes y las instituciones públicas.

- **Conversatorio 1 “Trata, migración y frontera”.**

Con María de los Ángeles López Álvarez (Vergara 25 abogados) y Cristina Manzanedo (entreCulturas)

<https://www.youtube.com/watch?v=evSr2VMODL0&t=1405s>

- **Conversatorio 2 “Género, sexualidad e identidad”.**

Con Pablo Durango y Mireia Salazar

<https://www.youtube.com/watch?v=wfulktG8YsI&t=345s>

Otras actuaciones

Además de la actuación en el Festival Piel con Piel las obras de los grupos se realizaron en:

- Centro Cultural La Jaramilla (Coslada)
- Centro Cultural Margarita Nelken (Coslada)
- IES Ramiro de Maeztu
- IES Lope de Vega
- IES Madrid Sur
- IES Isaac Newton
- Centro Cultural Julio Cortázar
- Colegio Ágora
- Círculo de Bellas Artes de Madrid

Convivencias Piel con Piel en El Colladito (Miraflores)

Este año hemos comenzado además, gracias al apoyo del Premio Aprendizaje Servicio Ciudad de Coslada 2018, dos jornadas de convivencia en el campo donde todos los grupos pueden conocerse antes llevar sus obras hasta el festival.

Así, 80 jóvenes de todo Madrid, junto a todo el equipo de piel con piel, compartimos talleres donde poder intercambiar y poner en práctica nuestro parecer en torno a las principales temáticas que este año cobraron relevancia en los grupos.

<https://www.calatea.es/single-post/2019/03/11/Convivencias-Piel-con-Piel>

FORMACIÓN AL PROFESORADO

Se han realizado 5 sesiones de 2h de formación al profesorado con la finalidad de multiplicar el impacto del proyecto llevando el debate a todas las aulas de 4º de bachillerato y 1º de bachillerato de los institutos en los que Piel con Piel tiene lugar.

Han participado en las mismas **50 docentes**

FORMACIÓN INTERNA

Otra de las claves del proyecto es el programa de formación continua que se ofrece al equipo de artistas que colaboran en el proyecto en la que participan también los miembros de la Fundación Lydia Cacho, así como la dirección de comunicación.

- Formación teórica “La trata de personas desde una perspectiva migratoria y antirracista” con Marta Malo, Ana Noguerol y Tomás Rosón
- “Compartiendo metodologías para la sensibilización sobre trata de personas desde el teatro” con Calatea

Personas asistentes a las formaciones: **14 personas**

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Podemos valorar el impacto de la 3ª edición de Piel con Piel a través de las siguientes cifras:

Beneficiarios directos: 112

Beneficiarios indirectos: 1680

Nº de organizaciones implicadas el proyecto: 14

¿Cuántas personas se han beneficiado de la iniciativa y cómo?

- 112 estudiantes han participado en la creación de la obra colectiva, aportando al proceso sus investigaciones y propuestas creativas, a la vez que aprendían técnica teatral.
- 50 docentes han recibido formación específica de Piel con Piel (se ha realizado en 4 de los 5/6 centros con grupo propio. No se ha realizado en los centros de Coslada).
- 80 docentes han visto la representación de las obras y han participado en los debates
- 750 estudiantes de, 4º la ESO, 600 alumnos de otros cursos (3º de ESO, 1º y 2º bachillerato) han visto la representación de las obras en sus propios Institutos, participando en los debates posteriores.
- 800 personas (familias, amigos, comunidad educativa, espectadores en general) que han visto la representación de las obras en el Festival “Ellas crean” 2019 y demás actuaciones mencionadas.
- 80 personas han asistido a las jornadas, conferencias, charlas donde compartimos las metodologías y enfoques de Piel con Piel para diseminar sus resultados y multiplicar el impacto.

Además, podemos decir que las organizaciones dedicadas a nuestro ámbito de actuación, así como los expertos en las temáticas de Piel con Piel, valoran el trabajo que venimos realizando y prueba de ello son las invitaciones a jornadas, simposios o las reseñas en foros especializados tales como:

- IX Jornadas de Arte, Educación y Ciudadanía de FUHEM en el Círculo de Bellas Artes de Madrid <https://www.circulobellasartes.com/humanidades/ix-jornadas-de-arte-educacion-y-ciudadania/>
- 23.04.2019 Jornadas de teatro contra las violencias machistas “Cuéntalo Muéstralo” organizadas por el Instituto de investigaciones feministas de la UCM <https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/noticias/31034>
- 22.3.2019 Semana contra la Trata de Seres Humanos de la Universidad Complutense de Madrid https://www.ucm.es/iusmigrante/noticias/semana-contra-la-trata-de-seres-humanos?fbclid=IwAR2VW0Wc8CZ734Oibzrx3y7eXMo6ma-UdQnGhq6C8Wo_TeekpSTMRhyW4Ww
- Observatorio de la violencia de Fundación Mujeres <http://observatorioviolencia.org/cuerpos-que-piensan/?fbclid=IwAR1CtjImm2N5aEzB4SifOhd-BRq8azmLQ2BGF2hMaPqEdGwALMDnEDnBMW8>

CLASES DE TEATRO

Ofrecemos formación en técnicas teatrales para infancia, juventud y personas adultas. La formación es uno de los pilares de Calatea. Creemos en las Artes Escénicas como **un lugar desde el que mirar la realidad, pensarla y transformarla** desde distintos lenguajes y recursos artísticos. La metodología empleada es activa, interdisciplinar, enfocada desde lo lúdico y comprometida con sus participantes y la calidad artística.

En 2019 hemos ofrecido 5 cursos y 2 talleres, con una asistencia total de 122 participantes.

CLASES EXTRAESCOLARES

Iniciación a técnicas teatrales para la infancia

RESUMEN

El objetivo de estos talleres es aprender desde lo lúdico y desde la relación con el otro. Con las herramientas que el teatro ofrece se desarrolla la expresividad, la escucha, la cooperación y la creatividad. A partir de juegos, dinámicas, canciones, cuentos y pequeñas dramatizaciones los niños/as adquieren mayor conciencia y disfrute de su cuerpo, su voz y sus emociones en un ambiente de confianza y respeto.

DESCRIPCIÓN

Estos talleres van dirigidos a niños/as de Educación Infantil y Primaria. Se imparten en el Colegio San Saturio, Colegio Trabenco y el Colegio Alemán. En estas edades **juego es una de las mayores fuentes de aprendizaje y disfrute. Apoya el desarrollo evolutivo** fomentando los aspectos cognitivos, conductuales, sociales y personales del niño/a. El considerar a la persona en su totalidad a la hora de plantear una situación de aprendizaje resulta fundamental.

En el taller de teatro, **el cuerpo es el lugar desde el que parte el aprendizaje**: así, se mejoran aspectos como el desarrollo motor, la lateralidad, la coordinación y el autocontrol. El poner el cuerpo (y por tanto la vivencia propia del niño/a) en el centro permite, además, imaginar **el mundo desde su propia percepción**.

En educación Primaria se crea una obra final a partir de los intereses del grupo, con el fin de poner en práctica lo aprendido y aprender las fases de un proceso de creación. La obra nace de los intereses y los deseos del propio grupo.

OBJETIVOS

- Generar espacios para el juego simbólico, la dramatización y el movimiento, todo ello desde un enfoque lúdico.
- Fomentar la creatividad, la escucha, la expresividad, la cooperación y los buenos tratos.
- Ofrecer un marco desde el que relacionarse con el mundo desde su propia voz interpretándolo, recreándolo y transformándolo.
- Trabajar la perseverancia y el compromiso con un proyecto de creación artística.

ACTIVIDADES

- Clases de teatro de una hora de duración, uno o dos días por semana según el centro.
- Clase abierta: a mitad de curso se invita a las familias de los niños/as participantes a participar en una clase para compartir la metodología empleada y el proceso de aprendizaje.
- Actuación final: con los grupos de Educación Primaria se realiza una representación a final de curso como modo de cristalizar lo aprendido en una obra compartible con el público.

RESULTADOS

En total participan 57 niños y niñas de distintos centros.

TALLER DE TEATRO SAN SATURIO

Número alumnos/as: 16

El taller lleva 5 años en funcionamiento, con un grupo consolidado y comprometido en Primaria que muestra su evolución al elaborar obras de mayor complejidad y mostrar capacidades expresivas más ricas. El grupo de Educación Infantil cuenta con participantes de años anteriores y nuevas incorporaciones, lo que da notas sobre la buena acogida del proyecto en el centro.

COLEGIO TRABENCO

Número alumnos/as: 26

Tras la buena acogida que tuvo el taller en el curso 2017/2018, este año se han creado dos grupos (Infantil y Primaria) para dar cabida a todos los niños/as interesados en participar. En Educación Primaria un grupo consolidado y comprometido muestra gran creatividad y mayor expresividad que el curso pasado.

COLEGIO ALEMÁN

Número alumnos/as: 35

Por quinto año consecutivo continúan las clases de teatro en el Colegio Alemán de Madrid. Al igual que los años anteriores trabajamos con un grupo de iniciación y uno avanzado entre quinto de primaria y tercero de la ESO.

Las clases se imparten en alemán y están enfocadas al desarrollo lúdico de herramientas teatrales a la par que lingüísticas. Trabajamos de modo transversal junto con el grupo de percusión y coro para la muestra de verano y junto con el jardín de infancia para subrayar escénicamente los eventos culturales que organizan.

PRESUPUESTO

Se plantean distintos modelos de financiación según el centro.

TRABENCO

Cuota mensual de 15€ por niño/a. Financiado por las familias.

TOTAL= 390€/mes

SAN SATURIO

Cuota mensual de 23€ por niño/a. Financiado por las familias.

TOTAL= 256€/mes

Asistencia técnica para la actuación fin de curso: 108,90€ (IVA inc.)

NO SEAS OBEDIENTE

Teatro y creación contemporánea para jóvenes

RESUMEN

Curso de iniciación a la experiencia artística desde el arte escénico, recomendado para todo tipo de relaciones con la expresión: escritura, pintura, música, interpretación... Dirigido a jóvenes que estén orientando su formación superior hacia campos donde la creatividad y el trabajo en equipo son fundamentales. El curso se estructura como un laboratorio de creación colectiva, donde cada alumna/o desarrolla en paralelo dos vías: la reflexión y la práctica individual sobre sus impulsos creativos y la elaboración de un sentido artístico común con sus compañeros.

DESCRIPCIÓN

NO SEAS OBEDIENTE se diseña con el objetivo de aportar una manera de orientarse hacia el mundo del arte y la cultura sin que el valor de éste se ciña a una técnica específica. Poder tener un campo de juego que amplíe la mirada sobre el hecho artístico, no sólo como resultado material sino como experiencia vital. Una perspectiva humanista y crítica que nos facilite nuestras decisiones futuras. Un espacio donde aprender a relacionarnos y dar valor a nuestra creatividad y la de los demás; donde conocer la historia del teatro y el espectáculo para desde ahí mirar con más profundidad otras disciplinas actuales como la moda o los videojuegos.

¿Qué tienen en común la tragedia griega y el Candy Crush?

Durante este año se desarrollará un itinerario de contenidos que viajará desde los dibujos de luces y sombras en las cavernas hasta el videojuego Stanley Parable. En este recorrido nos apoyaremos en el trabajo de los siguientes creadores/as y pensadores/as: María Zambrano, Olivier de Sagazan, Rodrigo García, DV8, Angélica Lidell, Victor Hugo, Maniretti, Brecht, Germaine Acogny, Mummenschanz, Robert Wilson y Guy Debord.

ESTRUCTURA

Todas las sesiones se dividen en cuatro bloques fundamentales, adaptando su extensión al momento del curso en el que nos encontremos:

- **Visionado y análisis** (ya sea una referencia o el resultado de algún ejercicio de la sesión anterior)
- **Entrenamiento físico y pensamiento** (para detonar desde el cuerpo relaciones sensibles con los conceptos al mismo tiempo que facilitamos nuestro fluir mental y sensorial)
- **Teoría y debate** (poniendo siempre en retrospectiva otros conceptos aprendidos)
- **Investigación y ejercicio práctico** (individuales o grupales)

Durante los últimos dos meses se desarrollará una propuesta artística en común que se mostrará abierta al público. Teniendo que decidir qué lenguajes emplear y atender a todas las fases de su elaboración.

Contenidos troncales

- Conciencia de uno mismo y de los demás: concentración, coordinación, relajación, composición, improvisación, desinhibición, confianza y respeto.
- Creación materiales propios, aprender a relacionarnos con la creatividad propia y ajena de forma sana y productiva, llevando siempre el trabajo hasta el final.
- Relación entre pensamiento, ejercicio físico y conocimiento para ser capaces de traducir nuestro mundo interior, o ayudar a otros con el suyo.
- Teoría sobre momentos clave en la historia del espectáculo, las artes escénicas y la vanguardia artística.
- Relación del teatro con otras disciplinas como la música, la arquitectura, la pintura o los videojuegos.

MODELO ECONÓMICO

1 profesor

1 hora semanal de preparación/evaluación de las sesiones

2,5 horas semanales de sesión

PAGO MENSUAL de 40,00€ por persona

Matrícula anual = 20,00€

Mínimo de alumnos: 6

Ingreso total mensual= 240,00€

Matrículas anuales= 120,00€

Gastos mensuales:

Honorarios= 130,00€ (mínimo de 9€ la hora – 55% del volumen total ingresado)

Alquiler de espacio= 100,00€

Materiales= 10,00€

Gasto anual:

Comunicación y gestión= 120,00€

QUÉ TE CUENTAS

Iniciación a técnicas teatrales para adultos

RESUMEN

Este es un taller de iniciación en técnicas teatrales y desarrollado según los intereses de los/as participantes. Se desarrollan las capacidades expresivas y creativas de los/as participantes a la par que se adquieren nociones de técnica actoral y dramaturgia.

DESCRIPCIÓN

El taller va dirigido a **personas adultas con o sin experiencia previa en interpretación**, interesados/as en desarrollar las capacidades comunicativas de su cuerpo y adquirir nociones sobre la escena. El taller se apoya en los intereses del propio grupo, a quien se pide que traiga material (textos literarios o dramáticos, canciones) desde el que articular el proceso de enseñanza/aprendizaje.

“Qué te cuentas” se basa en el primer espíritu dionisiaco del teatro griego, en el que lo teatral era fruto de la fiesta y el encuentro. El ambiente lúdico, no por ello carente de rigor, es lo que caracteriza a este espacio de creación. Durante el desarrollo del mismo se trabaja sobre métodos de creación de personaje, esquema actancial, kinésika y proxémica y nociones dramaturgias desde las que configurar la escena. El taller culmina con una actuación final fruto de la creación colectiva a partir de las distintas dinámicas llevadas a cabo durante el curso.

Objetivos generales

- Desarrollar las capacidades comunicativas y creativas desde el cuerpo y la voz.
- Adquirir nociones de interpretación a partir de distintas técnicas teatrales.
- Crear una pieza colectiva para compartir el proceso del taller con público.

Actividades

- Taller semanal de dos horas de duración.
- Clase abierta: a mitad de curso se realiza una clase abierta para personas interesadas en la dinámica del taller en la que los/as participantes comparten lo aprendido.
- Actuación final.

MODELO ECONÓMICO

PAGO MENSUAL de 40,00€ por persona

Matrícula anual = 20,00€

Mínimo de alumnos: 6

Ingreso total mensual= 240,00€

Matrículas anuales= 120,00€

Gastos mensuales:

Honorarios= 130,00€ (mínimo de 9€ la hora – 55% del volumen total ingresado)

Alquiler de espacio= 100,00€

Materiales= 10,00€

Gasto anual:

Comunicación y gestión= 120,00€

SER GRUPO

Cohesión grupal para ESO y BACH

RESUMEN

SER GRUPO es una actividad de 6 horas de duración en Madrid Río para grupos de secundaria. Durante esta jornada se emplean recursos teatrales y se proponen actividades al aire libre para fomentar la cohesión grupal, el conocimiento mutuo y el buen trato entre los/as participantes. El objetivo es crear un espacio donde cuidar las relaciones entre las personas que forman la pequeña comunidad del aula.

DESCRIPCIÓN

“Ser Grupo” responde a la necesidad de poner en valor las relaciones intergrupales en Secundaria, un periodo donde la necesidad de socialización y el trato entre iguales se ve supeditado a las necesidades educativas definidas por el currículum.

Los grupos que se reconfiguran curso a curso requieren del cuidado de las relaciones entre las personas que lo conforman; así la vivencia educativa se da en un marco de confianza y buen trato que favorece a todos/as. Los objetivos de esta jornada, que combina las actividades al aire libre con dinámicas guiadas, son los siguientes:

- Propiciar las relaciones entre alumnado que no se conoce o tiene poco trato.
- Utilizar el teatro para profundizar en las relaciones emocionales
- Desarrollar trabajo en grupo a través de la creatividad colectiva

En 2019 se realizó este proyecto dirigido al alumnado de 3º de ESO del Colegio Alemán. Un grupo conformado por 28 jóvenes.

ACTIVIDADES

Las actividades tuvieron lugar en centro de Artes la Praga y Madrid Río. En el primer espacio se llevaron a dinámicas de conocimiento mutuo a partir de ejercicios teatrales: dinámicas de desinhibición y expresión corporal, escucha, cooperación etc. Además de ello, se realizó una excursión con bicicletas por Madrid Río de 2 horas de duración, con paradas para realizar otras dinámicas al aire libre.

RESULTADOS

El feedback del profesorado ha sido muy positivo, recomendando la actividad a otros tutores/as para próximos cursos. El reto para el curso 2020/2021 consiste en ofrecer esta jornada a más grupos, para así ampliar su impacto y que ello redunde en relaciones más respetuosas y de mayor confianza entre el alumnado.

MODELO ECONÓMICO

10€ por participante = 250 €
+ alquiler de bicicletas = 10 € por persona
Total por participante = 20 €
Total presupuestado= 512,5 €