

PROGRAMA

APLEC **d'ARTS** **APLICADES**

**Del dijous 16
al dissabte 18 de
novembre.**

Carrer Hospital, 56 als Jardins de
Rubió i Lluch, entrant a mà dreta.

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de: *la*capella

ÍNDEX

PRESENTACIÓ	3
PROGRAMA	4
Dijous 16 de novembre	4
Divendres 17 de novembre	5
Dissabte 18 de novembre	6
PARTICIPANTS DE L'AAA	8
Dijous 16 de novembre	8
<i>LA IMPORTÀNCIA DE LA INFORMALITAT</i>	8
Divendres 17 de novembre	10
<i>LES ARTS COMUNITÀRIES: ENTRE ALLÒ ARTÍSTIC I</i> <i>TRANSFORMADOR</i>	10
Dissabte 18 de novembre	19
<i>METODOLOGIA I IMPACTE</i>	19
TALLERS	19
ALTRES JORNADES	20
PLÀNOLS D'UBICACIÓ	20
EQUIP ORGANITZADOR I DE DISSENY DE CONTINGUTS	20

PRESENTACIÓ

L'AAA, l'Aplec d'Arts Aplicades, es celebra per primera vegada aquest 2017 al barri del Raval del 16 al 18 de novembre. Amb l'organització d'aquest aplec estem convençuts de la necessitat de fer xarxa de base entre les associacions que es dediquen a això que anomenem *art aplicat* com també de l'enorme potencial del teatre, dansa, circ i música com a arts socialment inclusives. INCA Catalunya fa 10 anys que ens dediquem a aquest tipus de feina, entenem les arts aplicades com una gran eina per l'entesa intercultural i entre comunitats, per promoure la diversitat i la seva integració i acollir la veu de col·lectius minoritaris a través de l'expressió artística.

L'Aplec s'estructura en tres eixos: "La importància de la informalitat", "Les arts comunitàries: entre allò artístic i transformador" i "Metodologies i impacte". S'articula a través de ponències, taules rodones, tallers i espectacles. Amb això entenem que tan important és seure i estructurar el pensament com aixecar-se i posar-lo en moviment.

Desitgem que aquesta edició de l'Aplec sigui un lloc de trobada fructífer per al debat i la convivència de professionals de tot arreu. Una oportunitat per inspirar-nos amb l'experiència de les entitats i persones convidades. El fruit de l'AAA serà recollit per una publicació de Neret Edicions en forma de quadern monogràfic per donar continuïtat a la trobada i fer-ho extensiu als que no hagin pogut assistir.

INCA Catalunya veiem la primera edició de l'Aplec com una llavor que es celebra al Raval gràcies al suport de l'Ajuntament de Barcelona i la col·laboració de La Capella, i gràcies a l'esforç de l'equip de voluntaris i voluntàries de l'entitat organitzadora. Ens sentim molt agraïts i agraïdes per la resposta de totes les entitats i professionals que s'han obert a la proposta amb tanta implicació i els quals trobareu en aquest programa de les jornades.

Gràcies i fins aviat!

INCA Team.

PROGRAMA

Dijous 16 de novembre

LA IMPORTÀNCIA DE LA INFORMALITAT

HORA	TÍTOL	QUÈ	QUI	ON
18h	Presentació de l'AAA i Benvinguda	Escalfant motors Paraules ja escrites	INCA, Shasha Asensio i Art Social-Neret	Carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta.
	Una mica d'història i referents publicats			
	Treball de Sasha Asensio			
	Pica-pica i begudes			

Durant l'AAA es podrà gaudir d'una exposició de les fotografies de Sasha Asensio. L'Aplec compta amb un equip d'audiovisuals que documentarà la trobada.

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA:

<https://form.jotformeu.com/72786713377368>

LES ARTS COMUNITÀRIES: ENTRE ALLÒ ARTÍSTIC I TRANSFORMADOR

HORA	TÍTOL	QUÈ	QUI	ON
16:30h-17:45h	Benvinguda. Introduint la temàtica	Introducció	INCA Catalunya	La Capella
		Ponències	INCA Catalunya	Carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta
			Art&Coop	
			Eva García	
17:45-18:00h	Pausa			
18:00 – 19:30h	Processos VS Resultats	Taula rodona	Andreu Carandell	Carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta
			Artescena	
			Carla Rovira	
		MODERA: Ilona Muñoz (INCA Catalunya)	Circo Eia. Frana y Celso	
			ImpactaT	
			Nus Teatre	
			Xamfrà	

Durant l'AAA es podrà gaudir d'una exposició de les fotografies de Sasha Asensio. L'Aplec compta amb un equip d'audiovisuals que documentarà la trobada.

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA:

<https://form.jotformeu.com/72786713377368>

Dissabte 18 de novembre

METODOLOGIA I IMPACTE

HORA	TÍTOL	QUÈ	QUI	ON
10h – 12h	Reconstruir la ficció	Taller	Alicia Reyero	Sala Capoeira. Can 6o
12h – 14h	Cossos Visibles	Taller	Antonella D’Ascensi	Sala Capoeira. Can 6o
11h – 13:30h	Teatre Intimista i Immersiu	Taller	Stefano d’Argenio	Seu INCA Catalunya. Can 6o
10h – 12h	L’artesania del circ	Taller	Francesca Lissia Celso Pereira	Carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta
12h – 14h	Bots pel canvi	Taller	Basket Beat	
DINAR				
16:30h – 18:00h	Mètodes: Troballes i entrebancs	Taula Rodona MODERA: Josep Maria Aragay	Alquimistes teatre	Carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta
			Barris en dansa	
			Eva Bellart	
			La trifulga dels fútils	
			Projecte Vulnus	
			Xarxa Artibarri	

18:00h – 18:15h	Pausa			
18:15h – 18:45h	Art i acció social: veus i mirades	Recital Poètic	Altermatissos i Blacknieves (Micaela Mahi)	Carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta
18:45 – 19:45h	Testimonis i impactes	Xerrada oberta	Cra'P	
			Projecte s'estenen	
			QuimBel-do	
20:15h	Migraccions	Espectacle / Work in progress	Antoni Mas i Ilona Muñoz (INCA Catalunya)	Itinerant pel barri. Inici carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta

Durant l'AAA es podrà gaudir d'una exposició de les fotografies de Sasha Asensio. L'Aplec compta amb un equip d'audiovisuals que documentarà la trobada.

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA:

<https://form.jotformeu.com/72786713377368>

INSCRIPCIÓ ALS TALLERS:

<https://form.jotformeu.com/72786736177371>

PARTICIPANTS DE L'AAA

Dijous 16 de novembre

LA IMPORTÀNCIA DE LA INFORMALITAT

Una mica d'història i referents publicats

REVISTA ARTSOCIAL-NERET

Neret Edicions i Art Social volen ser una plataforma de trobada (eminentment textual, però no només) entre persones, col·lectius i organitzacions compromeses amb qualsevol forma d'acció i/o manifestació artística que tingui un

valor afegit per a la integració i l'apoderament social de persones i col·lectius.

Tots ells poden ser actors, pensadors o comunicadors d'aquesta activitat transformadora. Neret Edicions i Art Social posen a disposició aquesta plataforma perquè puguin expressar les seves experiències, reflexionar sobre elles i sistematitzar els coneixements adquirits des de la seva pràctica i formació.

<https://www.artsocial.cat/>

SASHA

Nací y me crié en São Paulo y desde siempre he convivido y observado a personas invisibles para los cánones impuestos socialmente. Para mí son superdotados que superan cada día lo que nosotros tratamos de evitar a toda costa desde nuestra área de confort. Es por ello que existe un fuerte sentimiento en mí que me impulsa a retratarlos. El trabajo fotográfico se convierte en una relación y experiencia de aprendizaje con l@s retratados.

www.sasha.clcik

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786713377368>

Divendres 17 de novembre

LES ARTS COMUNITÀRIES: ENTRE ALLÒ ARTÍSTIC I TRANSFORMADOR

Ponència: Introduint la temàtica

INCA Catalunya

Un seminari como un ejemplo de proceso comunitario

A la hora de planificar una acción comunitaria los factores que entran en juego son de naturaleza diversa. Lo sabe bien quién gestiona en primera línea sus actividades artístico-sociales.

Organizando el presente seminario se ha generado un proceso interno en nuestra entidad en el cual hemos ido aclarando

dinámicas así cómo han aparecido problemas prácticos y defectos atávicos que queremos mejorar. A la vez hemos descubierto que el arte comunitario es un tema que ha despertado una generosa participación de todos y todas las que estáis en este programa y las que habéis participado desde la sombra. En resumen, han aparecido los problemas a los cuales nos enfrentamos diariamente en nuestras actividades, pero también los valores que nos rigen.

¿Es el Aplec en sí mismo una muestra de proceso comunitario? ¿De qué “comunidad” hablamos? ¿Puede el formato de un Aplec mezclarse con elementos artísticos?

www.inca-cat.org

ART&COOP

Ponent: Joel Alvarez Banal, soci de la Cooperativa Art&Coop produccions i processos comunitaris. Especialitzat en teatre comunitari i aplicat, realitza formacions a professionals, acompanya processos de creació i realitza gestió cultural comunitària.

Quan posem el focus en les persones que realitzen els processos creatius ens podem apropar des de moltes mirades. Es pot parlar de les participants com a subjectes actius en la creació, com a beneficiaris d'una activitat, com a artistes actius però no opinadors o com a impulsors i dinamitzadors dels projectes. Quan parlem de comunitats participants ens trobem també amb diversos enfocaments: comunitats existents per un objectiu ideològic conjunt, existents per una característica física comuna, comunitats creades per a la situació, comunitat d'entitats, comunitats espontànies o comunitats mixtes.

Analitzar els tipus de comunitats que participen d'un procés creatiu i com els agents dinamitzadors s'apropen a aquestes creiem que és essencial per a la qualitat humana dels projectes d'art aplicat. Els temes que volem plantejar serien:

- Tipus de comunitats.
- Estils d'apropament i dinamització d'aquestes comunitats.
- Exemples breus de projectes i les seves comunitats.
- Com Art&Coop s'apropa a les comunitats.

www.artandcoop.org

www.ruaxic.blogspot.com

EVA GARCÍA

Et pots sumar?

Eva García, després de cofundar i dirigir durant 12 anys l'entitat transFORMAS amb la qual va realitzar destacats projectes principalment associats a la presó actualment acompanya a

diferents organitzacions sobre creació artística comunitària. Destaca col·laboració amb l'International Community Arts Festival per 2018, el programa ART i PART de l'ICUB i Torrents d'Art del PSSJD.

En 20 anys de pràctica primer des del TdO i sola, després de plantejaments més híbrids i en col·lectiu em queda una forta defensa de que la creació comunitària passa per una manera de fer. Uns valors, per mi. L'escolta, a l'altre però també a allò que un provoca/proposa. Els ritmes. El no judici. El no saber. L'oportunitat per a tots, sí, tots. És inherent a aquesta trobada amb persones vinculades a les AA el fet de que actualment acompanyo a l'ICUB, entitats, organitzacions, artistes i col·lectius de la ciutat a fer en el fer un impuls que vol sumar les AA. Apareixen moltes preguntes associades al canvi de context, algunes esperançadores i d'altres sorprenents i desmitificades. Potser les podríem compartir.

www.comuart.com

Pàgina de Facebook:

https://www.facebook.com/comuArt-223996201449744/?ref=aymt_homepage_panel

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786713377368>

Taula rodona: Processos VS Resultats

ANDREU CARANDELL GOTTSCHESKY

Des de fa força temps, m'interessa el teatre amateur fins i tot més que el teatre professional.

I especialment el teatre fet pels mal anomenats "malalts mentals", a qui jo anomeno "Sants mentals", des que vaig dirigir un grup de persones entranyables i indescriptibles d'una Residència del barri de Sants.

Tant aquest grup com el meravellós "Rambazamba" de Berlín o les "Marias do Brasil", compostat per dones de fer feines de Rio de Janeiro, són els grups teatrals que més m'han emocionat en la meua vida.

Busquem veritat, honradesa, vulnerabilitat? Aquí la tenim a carretades! De beneits res; beneits!

www.andreucarandell.wordpress.com

ARTESCENA SOCIAL

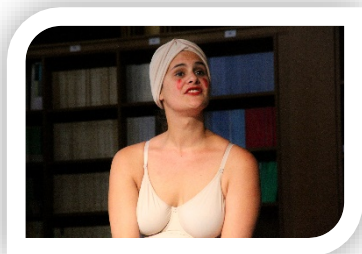
El procés, el resultat artístic i el públic. Dubtes i reptes.

Olga Vinyals Martori d'Artescena social, dinamització comunitària a través les arts escèniques per a la integració generacional i la cohesió social Artescena Social, té com a objectiu la dinamització comunitària i la promoció de les arts escèniques, per

fomentar la cohesió social i promoure les relacions d'intercanvi generacional. L'associació porta a terme activitats i projectes culturals des del 2003, està conduïda per Olga Vinyals Martori, especialista en teatre social i comunitari i educadora social i Noemí Rodríguez Cuadras, especialista en dinàmiques de grup i educadora social. L'associació parteix per les seves intervencions dels fonaments del teatre i de l'educació social. L'entitat Artescena ha intervingut en àmbits molt variats, sempre en el terreny de l'acció social. Han desenvolupat els seus projectes amb col·lectius en risc d'exclusió social, instituts de secundària, col·lectius de nouvinguts, gent gran, joventut i dones.

www.artescenasocial.blogspot.com

www.projecteteixidores.wordpress.com

CARLA ROVIRA PITARCH

PROCESSISME

Sóc creadora, feminista i d'esquerres. M'agrada dur a escena el que surt del procés d'assajos. Penso que les creacions escèniques han d'esdevenir una investigació

i que el més interessant d'aquestes investigacions són els processos, més enllà del resultat. Tot l'equip ha de formar part d'aquesta investigació, cadascuna des de la seva visió perquè el projecte creixi.

www.carlarovira.cat

FRANCESCA LISSIA Y CELSO PEREIRA.

CIRCO EIA.

*Arte escénico como ceremonia
del encuentro.*

Francesca Lissia y Celso Pereira, artistas de circo, especializados en acrobacia en

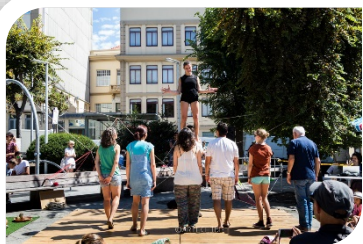
pareja y co-fundadores de la Compañía de circo “eia”.

Nuestra investigación actual está orientada hacia la exploración de diferentes formas de incluir el público, en su totalidad o en grupos reducidos, en el proceso de creación de un espectáculo de circo participativo. El resultado es un espectáculo en evolución constante, donde el resultado final es la condisión de una experiencia colectiva, donde nos miramos a la cara con desconocidos y nos escuchamos con los cuerpos.

El público es parte integrante del resultado escénico y la experiencia comunitaria es intrínseca a éste, tanto para los que intervienen personalmente en escena, cuanto para los que quedan en su sitio. De hecho, lo que buscamos es despertar en el público el deseo, o por lo menos la curiosidad, de formar parte de lo que sucede en escena.

A lo largo de la creación nos hemos dado cuenta de que para alcanzar nuestros objetivos, era imprescindible que el público formase parte del proceso.

El recorrido que nos llevaba a la creación de un espectáculo colectivo tenía que ser un camino a recorrer junto al público.

El formato que estamos investigando al momento es el de taller previo al espectáculo basado en el encuentro entre 2 artistas de circo y un grupo de espectadores/artesanos.

Cada uno pone a disposición del encuentro su maestría: los equilibrios acrobáticos por una parte y la maestría artesana por la otra serán los lenguajes que se mezclarán para llegar a crear un lenguaje escénico común que contamina el resto del público.

www.circoeia.com

IMPACTAT

ImpactaT
www.impactat.org

Diguem-ho artísticament a l'inrevés: el resultat es el procés artístic de reflexió.

Som la Silvia De Toro i l'Anna Caubet, creadores de l'Associació ImpactaT intervencions teatrals. Precursors del Teatre de l'Oprimit i el teatre social a Catalunya.

ImpactaT parla de transformació social a partir del teatre, des de fa més de 15 anys, mostrant altres maneres de treballar el fet social que, si bé tenen un component educatiu, s'allunyen, però, del treball educatiu més convencional i tradicional. Així doncs, l'entitat utilitza el teatre com a mirall de la realitat social que ens envolta i com a eina de reflexió i transformació social. Tot plegat, per millorar el nostre entorn i trobar solucions als nostres conflictes.

Treballem en projectes d'intervenció a través del teatre social, amb tot tipus de col·lectius, encara que actualment els projecte més emblemàtic que duem a terme és el "Projecte Actuem", per a joves d'entre 12 i 25 anys. Una altra de les

intervencions amb el teatre que més realitzem són les sessions de teatre fòrum per a reflexionar sobre tot tipus de conflictes socials, arreu de Catalunya (i a on ens demanin) tant per a joves com per a adults. Creem les peces per a les sessions i també espectacles de teatre.

Periòdicament oferim formacions per seguir difonent els mètodes del teatre de l'Oprimit d'Augusto Boal i d'altres tècniques sempre pro-vinents de l'art dramàtic.

www.impactat.org

NUS TEATRE

NUS processos creatius i socials

Acompanyem a persones, grups i comunitats perquè esdevinguin protagonistes de les seves vides i del seu entorn. Promovem l'anàlisi crítica i la presa de consciència. Passem del discurs a l'acció, fent ús d'eines del teatre social, la recerca, el treball de processos i les metodologies participatives.

www.nus.coop

XAMFRÀ

Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval.

Xamfrà treballa per garantir el dret de l'accés i la participació cultural de

totes les persones, possibilitant la barreja social a través d'activitats artístiques.

Quan el focus de l'actuació educativa és en les arts com a eina i no com a fi, també les reflexions sobre la realització d'una presentació pública van enfocades cap al mateix camí: la presentació com a part del procés, per tant, també com una eina i no una finalitat.

Des del moment en què pensem en una representació pública (dissenyada des d'un enfocament educatiu i socioeducatiu), aquesta presentació esdevé una finalitat al servei del procés, i no al contrari, i la seva qualitat és el mirall de la qualitat del procés.

La pròpia presentació en públic pot aportar una concreció per als participants (establir curts i llargs terminis i envergadures), i és un espai on es donen experiències individuals i col·lectives de molta profunditat en els tres eixos d'aprenentatge: aprendre a *ser*, aprendre a *fer* i aprendre a *conviure*.

A tot això cal afegir l'impacte social en el si de la comunitat extensa (escola, institut, barri, poble...).

Exemple: espectacle *Senza fine*, realitzat per Xamfrà (juny 2017). Guió original, agafa les idees d'utilitat i inutilitat de Nuccio Ordine (*La utilitat de l'inútil*), sobre les arts, i les trasllada a la societat actual, fent-ne una crítica i enfocant-les en les edats de la vida de les persones; les inútils són aquelles aparentment no productives (joventut i vellesa).

<http://xamfra.net/>

<http://www.telermusica.com/ca>

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786713377368>

Dissabte 18 de novembre

METODOLOGIA I IMPACTE

TALLERS

1. RECONSTRUIR LA FICCIÓ.

Curs de creació escènica des de una perspectiva de gènere.

ALICIA REYERO

Dia: Dissabte 18 de novembre.

Hora: 10:00.

Espai: Sala capoeira Canigó. Dins de Can 60. Carrer Riereta, 20 (bis).

<https://goo.gl/maps/gLj4M6MDH3n>

Durada: 2h

Nombre de participants: de 6 a 12.

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786736177371>

La ficció que generem i consumim condiona la nostra manera de veure'ns en societat.

Necessitem treballar activament en la construcció d'un nou imaginari col·lectiu.

Crear nous referents, recuperar els ja existents i reflexionar sobre el paper que ha jugat la dona al llarg de la història.

El treball de creació col·lectiva ens permet qüestionar-nos des del joc els patrons que tenim instaurats socialment, convertint-se així en un exercici necessari per a la transformació.

Només mitjançant les accions, previ anàlisi del moment present, arribarem a desenvolupar un món més just lliure d'estereotips de gènere.

Objectius:

- Oferir un espai d'investigació escènica des d'una perspectiva de gènere.
- Dotar els participants d'eines escèniques per treballar amb diferents col·lectius.
- Crear un espai de reflexió al voltant del paper de la dona en la ficció.
- Treballar en la construcció de nous personatges femenins.
- Analitzar els conflictes del present per transformar el futur.

Continguts:

- La dona a la ficció. Anàlisi en profunditat dels personatges que ens criden l'atenció, posada en comú i dinàmiques per treballar creativament en la reconstrucció de l'imaginari col·lectiu.
- Del pensament a la imatge, de la imatge a l'acció. Eines de Teatre Imatge i moviment.
- Collage escènic. Treball de text i emoció.
- La creació col·lectiva com a procés apoderador.

Cada participant ha de triar un personatge femení (real o de ficció) que haurà de facilitar una setmana abans a la tallerista.

Entre 6 i 12 participants.

Duració: 2 hores.

INSCRIPCIÓ: <https://form.jotformeu.com/72786736177371>

2. COSSOS VISIBLES / CUERPOS VISIBLES

ANTONELLA D'ASCENZI

www.antonelladascenzi.com

Dia: Dissabte 18 de novembre.

Hora: 12:00.

Espai: Sala capoeira Canigó. Dins de Can 60. Carrer Riereta, 20 (bis).

<https://goo.gl/maps/gLj4M6MDH3n>

Durada: 2h

Nombre de participants: Mínim 5 dones.

Altres: TALLER NO MIXT. Dones a partir de 18 anys.

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786736177371>

Durante el taller construiremos la idea de *visibilidad/invisibilidad* del cuerpo femenino para aprender a conocernos y expresarnos con el movimiento. Juguemos a crear *nuevas presencias* desde la danza y el género. Reflexionaremos sobre cómo ser presente y no desaparecer en un espacio, que sea privado y público, cultural y social, para situarnos en el presente, respetando nuestros deseos y relacionando el cuerpo con una cultura no machista.

No se requiere experiencia previa. Traer ropa cómoda para moverse.

Durant el taller construirem la idea de visibilitat/invisibilitat del cos femení per aprendre a conèixer-nos i expressar-nos amb el moviment. Jugarem a crear noves presències des de la dansa i el gènere. Reflexionarem sobre com estar present, respectant els nostres desitjos i relacionant el cos amb una cultura no masclista.

No es requereix experiència prèvia.

Porteu roba còmode.

INSCRIPCIÓ:

<https://form.jotformeu.com/72786736177371>

3. LA ARTESANIA DEL CIRCO

FRANCESCA LISSIA Y CELSO PEREIRA.

Compañía de circo “eia”

Dia: Dissabte 18 de novembre.

Hora: 10:00.

Espai: La Capella. Antiga Massana. Carrer hospital, 56 (dins els jardins)

<https://goo.gl/maps/wzVFtiEcwPT2>

Durada: 2h

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786736177371>

Utilitzando los oficios de los participantes como base, generaremos ejercicios que nos ayuden a traducir las habilidades específicas de cada oficio en prácticas grupales, evidenciando la estética del proceso artesano.

Desde el punto de vista acrobático, se trabajará, de forma progresiva, la conciencia individual del cuerpo en el espacio y el desafío de los límites personales.

Los ejercicios que propondremos se basarán en adaptar los pilares de la acrobacia y la esencia de los oficios artesanos a las capacidades de los participantes, sin discriminación de edad o condición física.

INSCRIPCIÓ:

<https://form.jotformeu.com/72786736177371>

4. BOTS PEL CANVI

BASKET BEAT

Moviment, art, educació i acció social

Dia: Dissabte 18 de novembre.

Hora: 12:00.

Espai: La Capella. Antiga Massana. Carrer hospital, 56 (dins els jardins)

<https://goo.gl/maps/wzVFtiEcwPT2>

Durada: 2h

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786736177371>

Objectius:

- incorporar l'art i la cultura com a metodologies per a l'acció social.
- analitzar i utilitzar la pròpia experiència del grup per debatre els usos de l'art, les especificitats de la metodologia Basket Beat així com el nostre paper com a educadors.
- gaudir d'una experiència grupal artística fent música amb pilotes de bàsquet.

Continguts:

- elements propis de la metodologia: training group, stop moment, observació participant, acompanyament socioeducatiu, espai càrdic, principi d'iso, experiència musical de creixement...
- transferència entre dinàmiques/exercicis i habilitats per a la vida. El rol de l'educador: L'heteronomia, la corporalitat, la comunicació.
- art com a fi VS art com a mitjà;
intervenció social VS acció social;
educació bancària VS educació dialògica;
cultura estàtica/hegemònica/elitista VS
cultura dinàmica/democràtica/col·lectiva.

Altres consideracions:

- La formació és principalment pràctica.
- Des de la pràctica i la reflexió, se sistematitzarà la nostra pròpia manera de treballar des de l'educació social.
- La metodologia Basket Beat com a organització d'un conjunt d'idees, recursos, preguntes i exercicis al voltant de la pilota, el pols i el grup que, orientats per les teories sistèmiques i la pedagogia de l'oprimit de Freire, que emmarcarà en el procés d'acompanyament socioeducatiu.
- S'utilitzarà la creació musical i les dinàmiques grupals.

INSCRIPCIÓ:

<https://form.jotformeu.com/72786736177371>

5. TEATRO INTIMISTA E IMMERSIVO

STEFANO D'ARGENIO

INCA Catalunya

www.inca-cat.org

Dia: Dissabte 18 de novembre.

Hora: 11:00.

Espai: Seu d'INCA Catalunya. Dins de Can 60. Carrer Riereta, 20 (bis).

<https://goo.gl/maps/gLj4M6MDH3n>

Durada: 2h 30 min

Nombre de participants: Mínim 6 persones.

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786736177371>

El taller explora algunes possibilitats de plantejar un acte performatiu/escènic que ja en fase de planificació contemple la participació directa del públic al qual està destinat més allá del “uso” de voluntaris o voluntàries.

Es un taller experimental y de investigación de algunos procesos para crear dinámicas construidas y no improvisadas con la intención de hacer vivir al espectador unas experiencias únicas y personales.

El objetivo principal es poder ampliar la propia mirada hacia formas híbridas de teatro performativo.

Se treballarà amb tècniques de clown/comicidat y de teatre immersiu.

El desafiament serà fer tot això en una única sessió.

El taller se basa sobre una dinámica “in crescendo” desde la puesta en escena de cortos actos performativos para una sola persona a partir de experiencias personales hasta la creación de una pieza coherente.

Elementos a trabajar:

- implicación/investigación personal
- Transformación de la idea y adaptación al espacio y público.
- Curiosidad, intimidad y estrategias de implicación de los/las espectadoras.
- Reflexión.

INSCRIPCIÓ:

<https://form.jotformeu.com/72786736177371>

El taller forma parte de la investigación “*El público interpreta: los procesos creativos y la interacción con el/la espectadora*”, Beques per a projectes de recerca i innovació en l'àmbit de les arts escèniques de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya.

Taula rodona: Mètodes: troballes i entrebancs

ALQUIMISTES TEATRE

Companyia de teatre formada per persones amb discapacitat intel·lectual amb 19 anys de trajectòria. Organitzadors del Festival Internacional de Teatre Integratiu de Sta. Coloma de Gramenet.

Directores artístiques: Francia Gajardo – Verónica Ramírez.

La nostra metodologia és treballar amb el que tenim i al mateix temps amb el que no. Treure al màxim les capacitats dels actors i actrius, i augmentar el repertori de recursos escènics. Variarà en relació al projecte i també a les circumstàncies del grup.

Els entrebancs amb els que treballem són: el no poder separar els conflictes que viuen fora del teatre i el teatre, que afecten l'assaig i el grup; algunes medicacions que provoquen canvis en l'estat emocional, corporal i psíquic; la influència dels familiars a vegades no motivadora i crítica. També el treballar amb l'exigència d'un producte artístic en un temps determinat implica agilitzar els processos creatius.

La nostra experiència més reveladora va ser vivenciar l'apoderament d'ells i elles a l'escenari. El pas de ser actors-actrius secundàries, dirigits en escena per actors professionals a ser els únics protagonistes per tant portar l'obra a les seves esquenes. Això va implicar una millora en l'autoestima, la seguretat i l'autonomia entre d'altres aspectes.

www.fiti.cat

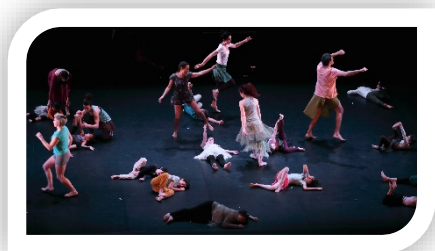
<https://www.facebook.com/search/posts/?q=alquimistes%20teatre>
alquimistesdireccioartistica@gmail.com

Resum festival Fitiz2015:

<https://youtu.be/uwvbUNvibgc>

Documental Alquimistes: <https://youtu.be/gP9MwJJSoFM>

Resum obra: *Ni Bella Ni Bestia* <https://youtu.be/CyK6m2x2Ou8>

BARRIS EN DANSA. ÁLVARO DE LA PEÑA.

Compañía de Dansa Iliacan

Nacido en Donosti en 1955,
Titulado por el Institut del
Teatre.

Desde 1993 trabajo con la Compañía Iliacan además de realizar otras colaboraciones externas.

Desde 2009 (más o menos) llevo el proyecto “Danza para Cualquiera”.

“Barris en Dansa” es un proyecto derivado de esta idea general -danza para cualquiera- que viene a querer decir más o menos, que ...si la danza no es para cualquiera, si la danza debe estar al alcance de cualquier persona...

He realizado así, talleres con casi todo tipo de colectivos, aprendiendo (niños, tercera edad, capacitados y discapacitados, presos, ex-toxicómanos, etc).

Durante cuatro años, organicé “Pobles en Dansa” y actualmente estamos llevando a cabo la 6º edición de Barris en Dansa.

<https://www.facebook.com/Barris-en-Dansa-469945009682979/>

EVA BALLART

Cossos Significants: Identitats i Transformació.

Dansa i Improvisació. Diplomada en Expressió Corporal. Postgrau Gènere i Igualtat. Cursant la formació de Shiatsu Moviment. Motivada per vincular el treball corporal expressiu en l'àmbit social i terapèutic com a eina de treball col·lectiu de transformació i font de salut física, psíquica i emocional. Coordina l'àrea de Gènere de

l'entitat Cuida la Vida. Desenvolupa mostres i processos de creació artística.

L'art és el camí per on surten les emocions per ser acceptades i alliberades, i per on s'experimenta la cura. Avui en dia l'art comunitari és una eina de transformació que permet treballar i crear a través de les emocions, i d'aquesta manera s'estableix un vincle social on el pensament crític no s'atura mai.

Fa 7 anys vaig iniciar un procés de creixement personal a través de la dansa i el feminisme com a eines de transformació i d'acompanyament en processos individuals i grupals.

Els mètodes que vinculen el moviment han facilitat la integració de pensament, emoció i cos, i per tant permeten que els canvis siguin interioritzats i portats a la pràctica. Per això, considero que no es poden abordar temes relacionats amb la transformació sense passar pel cos.

Parlaré de dos projectes sociocomunitaris on la majoria de les participants han comprovat que cos i ment estan totalment connectats i que el treball corporal ha permès identificar de manera més fàcil i clara la interacció de múltiples identitats i experiències d'exclusió i subordinació, o el que s'anomenaria la interseccionalitat.

El primer projecte s'anomena “Dones que Dansen” enfortiment de l'autoestima a través del moviment en dones dins i fora dels centres penitenciaris. El segon, “Dansa-moviment-teràpia” al centre de seguiment a les drogodependències al CAS de sants.

“M'omple de satisfacció el fet de tenir el privilegi d'acompanyar a persones en moments concrets i delicats de les seves vides perquè tornin a connectar amb la seva pau interior i poder trobar-se a si mateixes”.

www.evabellart.wordpress.com

<https://associaciocuidalavida.wordpress.com>

Vídeo “Dones que Dansen”:

<https://www.youtube.com/watch?v=N5UxFMnVbOI>

LA TRIFULGA DELS FÚTILS

Companyia i llar Estable de
Teatre La Trifulga dels Fútils

“...algunes vegades sentim en els mitjans d'informació el nom trifulga referint-se a una baralla, és erroni. Una trifulga

és sortir d'una situació complicada amb molt d'esforç i sacrifici. Vaig escollir aquest nom perquè resulta original i molta gent canvia la g per la c, així doncs farem acostumar el públic a dir les coses pel seu nom. El nom de fútils perquè els que formàvem el grup inicial érem uns atrotinats. Per a una companyia de teatre

de malalts mentals el nom La Trifulga dels Fútils sona com que estem lluitant per sortir-nos del mal tràngol que suposa la malaltia, però que alhora estem dins un pou del qual és difícil sortir.” Josep Voltà, actor fundador de la Companyia.

Des dels seus orígens, La Trifulga dels Fútils ha buscat un triple objectiu que conforma la seva ànima. En primer lloc ha esdevingut una autèntica llar per les persones que en formen part. Un espai de relació, intimitat compartida, treball en equip, d'aprenentatge, creativitat, de projecte de futur i de vida comú. En definitiva un projecte de benestar emocional i mental per a tots els que hi som, tinguem, o no, un trastorn mental. És indubtable, després de molts anys d'experiència, la funció rehabilitadora i normalitzadora d'una Companyia escènica per a la persona amb un trastorn mental.

La segona té a veure amb l'eficàcia contra l'estigma d'un projecte com el nostre. El més habitual és que els mitjans de comunicació o la ficció televisiva i cinematogràfica mostrin la persona amb trastorn mental com algú perillós, violent i negatiu. Res més lluny de la realitat. Les Companyies escèniques com la nostra són una eina eficaç contra aquesta visió. Des de l'espectacle, la creativitat, la cultura i l'art, volem canviar, i així acaba sent, la manera com el ciutadà veu el trastorn mental.

I per últim, com qualsevol companyia escènica, som creadors de cultura popular. El teatre com a eina de comunicació, de relació i transformació entre l'actor i el públic. Font de cultura sempre amb la voluntat d'enriquir i transformar el conjunt de tradicions i maneres de veure i veure'ns al món.

Amb aquests tres objectius a l'ànima, La Trifulga dels Fútils entén que el que explica i com ho fa són part fonamental de la seva feina. És per això que el text, la interpretació i la posada en escena han d'estar a l'alçada i exigeixen una feina ben feta i cuita a foc lent. Els espectacles de La Trifulga dels Fútils no deixen cap espectador indiferent.

<http://latrifulgadelsfutils.wixsite.com>

PROJECTE VULNUS

Evitar metodologies del farciment i el tracte entre artistes, equip de gestió i investigadors.

VULNUS, performance i vulnerabilitat:

És un projecte artístic que, incloent-hi la investigació social, crea una aliança d'artistes i investigadors, intervenint i reflexionant sobre arts vives i societat.

El col·lectiu VULNUS, ciutadans interessats en la creació artística col·lectiva (activistes, investigadors) s'interroga sobre la diversitat, la vulnerabilitat i la noció de procomú obrint noves vies de creació artística. Vulnus vol ser un espai de creació compartida on l'experiència i la investigació es relacionen en una anada i tornada permanent, afavorint un pensament col·lectiu, crític i constructiu. En el terreny artístic, Vulnus investiga sobre els processos creatius, partint de les dificultats i fragilitats de l'art en el moment actual, partint de les esquerdes conceptuals, metodològiques i dinàmiques del fer art avui i ara.

Es juga i s'incorpora l'espai en la peça teatral, no existeix un teló que s'aixeca, però a la vegada com les persones de l'espai, el públic, circulen o s'aturen és com si fos un canvi de rols. S'urgeix la qüestió:

Qui està dins qui està fora? Quin és el límit de l'espai escènic?

<https://www.facebook.com/proyectovulnus/?fref=ts>

XARXA ARTIBARRI

Comunitats creatives pel canvi social. Som dinou entitats sòcies que promovem el treball en xarxa com a mitjà per créixer, millorar, disseminar i connectar projectes artístics d'acció comunitària en tot el territori català.

Artibarri som un **centre de recursos** i una xarxa a favor del desenvolupament de **projectes artístics d'acció comunitària**, on la participació de les persones es converteix en un dels eixos centrals cap a la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva i com a l'estímul del **canvi social**.

Sorgim l'any 2003 de la constatació per part dels professionals de l'àmbit de la necessitat de visibilització i de foment d'iniciatives centrades en la producció artística i cultural des de la societat civil.

La nostra metodologia varia en funció de cada projecte o accions i aquestes poden implicar una àmplia quantitat de pràctiques i llenguatges artístics.

Podem parlar de molts i diferents “entrebancs” depenent del projecte i/o de les entitats/professionals que s'involucren més directament. Defensem projectes artístics i col·laboratius que tenen com a principis: el comunitarisme, la participació, la transversalitat, l'horitzontalitat, la qualitat, l'autonomia i la gestió transparent, i això mai és fàcil.

Com a experiència reveladora proposem la **1a Fira d'art, creació i cultura popular comunitària**.

<https://artibarriblog.wordpress.com/>

<https://www.facebook.com/Artibarri-150320068340740/>

[@artibarri](#)

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786713377368>

Recital poètic:

Art i acció social: veus i mirades

Recital poètic.

A càrrec d'Altermatissos i Blacknieves (Micaela Mahi). Durant el recital es mostrarà el treball literari i els dibuixos i pintures del llibre "Follia" que Altermatissos ha treballat en el

darrer any. Per la seva banda, Micaela Mahi recitarà també poemes del seu llibre *Encontrando trozos de identidad*. Amb acompanyament musical de la mà d'un membre d'AlterArte.

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786713377368>

Xerrada oberta: Testimonis i impactes

CRA'P

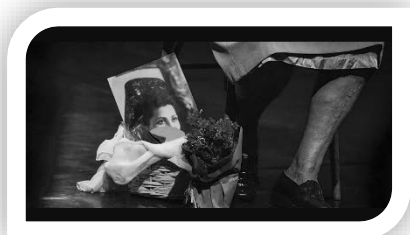
La pràctica artística com a diàleg transformador.

CRA'P, pràctiques de creació i recerca artística és una associació sense afany de lucre que des de fa 7 anys treballa per obrir un espai compartit on

conflueixin diverses activitats artístiques que treballin i reflexionin entorn el cos.

Centrarem la nostra aportació a partir de dues experiències concretes. El projecte Simbiòtic dut a terme l'any 2011 al poble de Llorenç del Penedès. Des del seu inici va ser elaborat en conjunt amb l'associació local Portal Nou, qui va tenir la iniciativa de crear un esdeveniment artístic que tingués un impacte sobre la població fins llavors no experimentat. CRA'P va proposar un marc on 10 artistes invitats van posar en relació la seva pràctica amb el context del poble (els seus habitants, arquitectura, entorn rural, tradicions, història, etc). En tot moment tant artistes com equip de producció es van veure afectats per les aportacions i experiències dels habitants de Llorenç. L'altre projecte és el taller de creació Amb cos de dona, realitzat aquest any 2017. Durant dos mesos un grup de 15 dones es van reunir amb la creadora Esther Freixa per a compartir a partir de les necessitats de cadascuna i elaborar materials escènics relacionats amb la feminitat i l'experiència de viure en un cos de dona. El resultat d'aquest procés es va mostrar en un centre cultural de Mollet del Vallès per la celebració del dia de la dona. El grup encara avui segueix en contacte.

www.cra-p.org

CIA NA MAIA

Projecte s'estenen

S'estenen, teatre i les dones
del barri.

Som la Cia Na Maia.

Presentem el projecte S'estenen sota la direcció de Mercè
Mariné i Francesca Vadell.

S'estenen és un projecte que ens permet trobar-nos amb
dones majors de 70 anys. Totes elles són veïnes de la ciutat o
poble on es representa l'obra i mai abans no han trepitjat un
escenari. Però ara és el moment de compartir quotidianitats,
pors i alegries. Amb elles, podem reflexionar sobre l'amor, la
mort, el desig, els somnis, la infància i la memòria.

<https://www.cianamaia.com/sestenen>

QUIMBEL-DO

*Treball artístic-social:
Apoderem o utilitzem a l'usuari?
On és el límit?*

Quimbel-do projectes artístics de caire social i comunitari. Treballem amb persones de totes les edats, amb la dansa i el moviment con a eina, tractant de desenvolupar la vessant més

innata i creativa de l'usuari.

... treballem sempre des del mateix concepte o mètode en tots els projectes que hem dut endavant. L'escolta, el coneixement del grup i de les individualitats que ho conformen és fonamental pel correcte desenvolupament del nostre treball. Ens agrada que el participant faci seu el projecte per això treballem sense una idea preestablerta del que serà el producte final o peça. Intentem que tot aquell que participi tingui incidència directa, no només a la interpretació sinó també en tasques de creació i direcció i és amb tot aquest treball amb el que finalment conformen la peça artística.

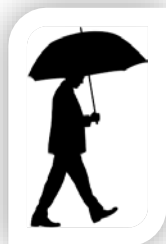
Si hem de parlar de dificultats, malgrat que sigui un clàssic, per a nosaltres és inevitable parlar de la dificultat per finançar-nos i de la manca d'independència que això suposa.

Són moltes les experiències que ens han impressionat... Però sense cap mena de dubte el que més ens ha impactat és com un grup de persones que abans de començar el projecte eren autèntiques desconegudes o com a molt tenien una relació de "hola i adéu" després de l'experiència han esdevingut una família en el més ampli i propi sentit de la paraula. Això ens fa creure, encara més, en la nostra espècie.

www.facebook.com/quimbeldo

Inscripció: <https://form.jotformeu.com/72786713377368>

Espectacle

Migraccions

Projecte de creació col·lectiva amb joves de l'associació de joves TEB i del Projecte Franja. Guanyador de la Beca d'Arts Aplicades que atorga l'Institut del Teatre (Antoni Mas Parés d'INCA Catalunya).

Marxar, arribar i tornar. Deambular, transitar, caminar, anar. Migraccions és un projecte que reflexiona sobre el viatge amb joves del barri del Raval. Consisteix en accions teatrals a diferents indrets del barri sota diversos paraigües. Cossos que van i vénen, sols i en companyia.

Inici: Carrer Hospital, 56 als Jardins de Rubió i Lluch, entrant a mà dreta.

En procés de creació.

ALTRES JORNADES

Esdeveniments d'altres jornades dedicades a les arts aplicades que coincideixen amb l'AAA i que no organitza INCA:

**FORUM DE LES ARTS
ESCÈNIQUES APLICADES DE
L'INSTITUT DEL TEATRE.**

<http://forum.institutdelteatre.cat/>

LA TRIFULGA DEL FÚTILS
*hi actua amb l'espectacle
"El Coronel Ocell" de Hristo
Boitxev.*

LA GALA DEL CEESC

<http://www.ceesc.cat/agenda/ceesc20anys/181-gala-20anys>

<https://www.facebook.com/RBLSfestival/?fref=mentions>

**RBLS FESTIVAL TEATRE
JOVE**

Jove, participatiu i urbà, RBLS celebra la seva primera edició del 16 al 19 de novembre de 2017 a Barcelona. Aquesta festa de les arts escèniques, adreçada a públic adolescent i jove, neix amb la finalitat d'acostar el teatre als nois i noies, d'encomanar-los la passió i l'amor per l'escena, descobrir-los espais, textos i formats que connecten amb els seus interessos i inquietuds. Hi haurà espectacles, activitats paral·leles (tallers, rutes de microteatre, jocs) i un espai perquè els joves puguin parlar, debatre, crear... En definitiva, enamorar-se del teatre. RBLS 2017 tindrà dues seus, la Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia Contemporània i el CC Can

Felipa. A més, anirà precedit de la I Trobada RBLS Joves i Teatre, quatre converses per aprofundir en el tema, que tindrà lloc a l'SGAE Catalunya (15 de novembre). Imprescindible!

https://issuu.com/auditoridesantmarti/docs/issuu_v2/10

www.ruaxic.blogspot.com

ART&COOP actuen

**dissabte 11 (20h) i diumenge
12 (19h) a l'auditori de Sant
Martí de Provençals.**

Nom: *Parets de paper*. Passat i present de Sant Martí de Provençals.

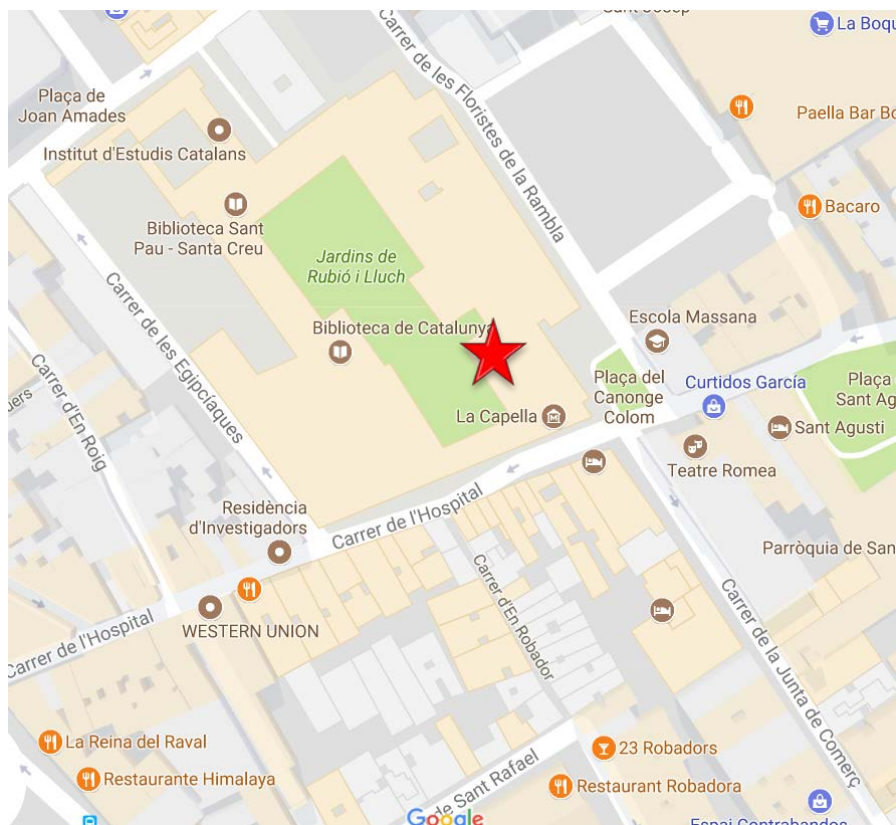
Entrada gratuïta.

“Parets de paper” és un espectacle comunitari creat per una trentena de veïnes i veïns de diverses edats i orígens culturals. Un relat de la història del barri de Sant Martí de Provençals, des dels anys 50 fins l'actualitat, posant l'accent en temes com l'habitatge, les migracions i les reivindicacions veïnals.

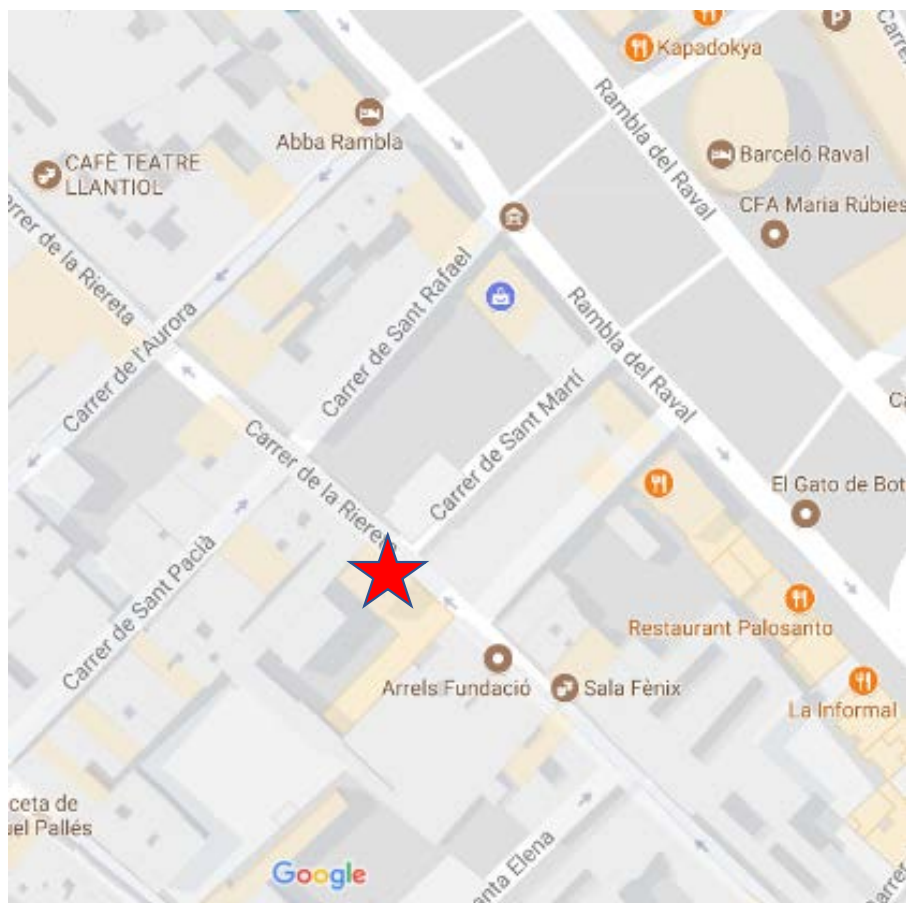
PLÀNOLS D'UBICACIÓ

LA CAPELLA.

CARRER HOSPITAL, 56. DINS ELS JARDINS DE LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA. ANTIGA ESCOLA MASSANA.

CARRER RIERETA 20 (BIS).

EQUIP ORGANITZADOR I DE DISSENY DE CONTINGUTS

ORGANITZEN

INCA CATALUNYA.

Antoni Mas, Eva Ortega, Ilona Muñoz i Stefano d'Argenio.

Audiovisuals:

Andrea Fernández, Arnau Padilla, Carlos Miret i Edgar Díaz

Amb la col·laboració de:

La capella

Amb el suport de:

L'Ajuntament de Barcelona.

Agraïments:

Magda Puig, Mentha Aquatica, R2obis, Espai Capoeira Canigó, Espai de Joves TEB, Projecte Franja, Institut del Teatre de Barcelona, Paula Pascual, a l'Inuk Mas Muñoz, Emmanuele Nargi, Valentino Liparulo i a tots i totes els voluntaris i voluntàries d'INCA Catalunya.