

PROGRAMA

DÍA 27 de septiembre

9.30 H. Recepción y entrega de documentación.

10.00 H. Presentación a cargo de:

- Directora General de Universidades de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad. Sra. Dolores Ferre Cano.
- Rector de la Universidad Pablo de Olavide. Sr. Vicente Guzmán Fluja.
- Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social, de la Universidad Pablo de Olavide. Sra. Elodia Hernández León.

10.30 H CONFERENCIA INAUGURAL: Sra. Ana Gómez Pérez. Directora del Gabinete del Defensor del Pueblo Andaluz.

"No hay nada como un sueño para crear un futuro" (Victor Hugo)

Una mirada a la intervención social desde las artes escénicas.

Resumen: La intervención social tiene como una de sus aspiraciones más importantes, la transformación social. Promover el cambio y/o remover los obstáculos que impidan que las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión disfruten de una vida digna en todas sus dimensiones, Ser, Estar, Tener, Hacer. Ya aspiremos a transformar el entorno, el barrio, o a facilitar que la persona consiga sus aspiraciones, sus sueños, es indiscutible que el sujeto protagonista de todo cambio es la persona. En estos procesos, las artes escénicas pueden ser un instrumento fundamental para generar diálogos, para mejorar el conocimiento personal... en definitiva se puede convertir en un instrumento de intervención socioeducativa.

Reflexiones a partir de dos casos reales.

Debate, preguntas.

11.30 H PAUSA CAFÉ

12.00 H Marta Ricart Masip. Artista y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

La búsqueda de una posición clara desde la que actuar.

Resumen: La necesidad de trabajar en entornos saludables, claros y comunicativos, me ha llevado estos últimos años a crear y participar en procesos creativos colectivos que han removido instituciones, ayuntamientos y lugares. Junto con las diferentes acciones,, ha ido apareciendo un lenguaje que habla de ritmos, posiciones y movimientos y que desde las personas, va tejiendo lentamente una red de necesidades e implicaciones que buscan un nuevo saber hacer.

Debate, preguntas.

13.00 H Saúl Esclarín Serrano. Director General de Cultura-Ayuntamiento de Zaragoza y María del Castillo Rodríguez. Historiadora del Arte. Gestora del Espacio Creativo Harinera ZGZ. Integrante del Colectivo Llámalo H. Zaragoza.

Cultura comunitaria, derechos culturales y equidad. El caso de Harinera ZGZ.

Resumen: El futuro de las políticas culturales públicas pasa necesariamente por atender a cuestiones clave como el derecho de acceso, la participación, la descentralización o la equidad en cultura. El ejemplo de Harinera ZGZ, espacio gestionado de manera compartida por agentes culturales, tejido vecinal y administración municipal es el caso más paradigmático de las iniciativas que, en esa línea, se están desarrollando desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Debate, preguntas.

14:00 H COMIDA

16.00 H Joan López. Artista y Formador de Circo. Miembro Fundador del Ateneu Nous Barris.

Circo Social una herramienta de intervención comunitaria.

Resumen: El circo social es un planteamiento de intervención social innovador basado en las artes circenses. Se orienta a poblaciones cuya situación social y personal está marcada por la vulnerabilidad, como es el caso de los jóvenes de la calle o aquellos recluidos en centros penitenciarios, o mujeres víctimas de violencia. En esta óptica, el aprendizaje de las técnicas de circo no constituye un fin en sí mismo, sino que busca ante todo el desarrollo personal y social de los participantes para favorecer la formación de su autoestima, la confianza en los otros, la adquisición de habilidades sociales, el desarrollo del espíritu de ciudadanía y la expresión de su creatividad y de su potencial. Al ayudar a las poblaciones marginales a ocupar su lugar como miembros de su comunidad enriqueciéndola con su personalidad, el circo social actúa como un poderoso trampolín de transformación social.

Debate, preguntas

17.00 H Beatriz Alcaine. Gestora Cultural. San Salvador. El Salvador.

Crear en lo imposible: La Luna, Casa y Arte, espacio de compromiso con la transformación cultural en El Salvador de posguerra.

Resumen: Esta presentación comparte la experiencia de transformar su casa de la niñez en La Luna Casa y Arte, proyecto independiente que durante más de 20 años,- justo el período de posguerra-, dinamizó el quehacer cultural y las distintas expresiones artísticas, aportando a una transformación positiva de varias generaciones. Reflexionará también sobre el trabajo colaborativo en La Casa Tomada y la experiencia de acción comunitaria del proyecto Cultura entre Todos.

Debate, preguntas.

DÍA 28 de septiembre

9.30 H CAFÉ

10.00 H Profa. Dra. Itahisa Pérez-Pérez. Universidad Pablo de Olavide

El Arte de Emocionarse. Una mirada hacia el SER Comunitario.

Resumen:

“Si puedes cambiar una clase, puedes cambiar una comunidad. Si puedes cambiar suficientes comunidades, puedes cambiar el mundo”

Erin Gruwell

El arte nos hace experimentar emociones intensas, sin saber a veces cómo, pero todo surge y se crea la magia. El arte nos emociona y potencia nuestra imaginación y creatividad. Esto ocurre cuando CONECTAMOS. Las artes nos conectan con nuestro SER auténtico, y no hay mejor manera de ser que conectar con nuestro adentro. Ése es el principio fundamental para conectar desde nuestras emociones: con la familia, los/as hijos/as, estudiantes, compañeros/as, amigos/as, profesión, proyectos... Con el arte se fomenta la creatividad y se pueden crear espacios de ebullición cívica que nos conecten y nos emocionen. Pero es necesario que la gente QUIERA participar, y en ese querer es donde nos toca trabajar, en los procesos metodológicos, para generar procesos de cambio.

Debate, preguntas.

11.00 H Sr. Miguel Moreno Carretero. Artista plástico y gestor cultural.

Paisajes indeterminados

Resumen: Un recorrido por la trayectoria personal (como gestor cultural y como artista visual) destacando los proyectos de índole participativa, nos enseñará su cuaderno de campo (proyectos site-specific) desde una perspectiva cronológica, incluyendo la acción llevada a cabo en los pasillos de la Universidad Pablo de Olavide en el año 2002 cuando cursaba 2º de Bellas Artes, año crucial en su carrera ya que este mismo año ideó Junto a Antonio Sanchez el proyecto Scarpia, Jornadas de Intervención Artística en El Carpio, su pueblo natal y que convirtieron a estas en un referente de formación de arte público en Andalucía hasta el año 2016 año en que nace FAR (**Foro de Arte Relacional**) proyecto que profundiza sobre las relaciones como eje estructurador de una cultura viva, apoyando su discurso en un planteamiento crítico analizando las nuevas estructuras culturales al margen de los procedimientos institucionales. Apoyados en los valores de cultura y ciudadanía. En todos estos procesos la ecología, el paisaje, o la ironía sirven de herramienta clave. 20 años de carrera en este tipo de prácticas artísticas que darán pie a un análisis esperanzador pero también crítico, valorando lo conquistado y sobre todo lo que queda por conquistar.

Debate, preguntas.

12.00 H Profa. Aurelia Chillemi. Bailarina, Coreógrafa y Psicóloga. Profesora de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, Argentina.

Bailarines toda la vida. Danza Comunitaria

Resumen: El dispositivo de Danza Comunitaria es agente de cambio. Trabajar en espacios no convencionales permite democratizar la cultura, contrarrestar el elitismo de la danza y darle identidad como derecho social. El contenido de nuestras obras tiene sentido comunicacional en relación a los DDHH y problemáticas sociales

Debate, preguntas

13.00 H Prof. Dr. Andrés González Novoa. Dr. en Educación. Profesor de Pedagogía Social y Animación SocioCultural de la Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.

La Pedagogía de las palabras: De la oralidad a la lectura. El cuento de las escuelas imaginarias y las ciudadanías fantásticas.

Resumen: Pensamos palabras. La primera escuela nació con un cuento. Las narraciones han viajado como la memoria que protege a los seres humanos de las mentiras de la historia. La interculturalidad se hospeda en el zaguán de la literatura. La cultura no quita el hambre ni el frío pero da esperanza. Una escuela sin cultura, sin literatura, sin artes... es una fábrica. Una sociedad que no lee, que no escucha esas historias que como el desierto, no entienden de fronteras ni de alambradas, está tan cerca de la estupidez que solo precisa abrir twitter para caer en ella. Si tuviese que mendigar pediría medio pan y un libro; el pan para vivir y el libro para darle sentido a la vida.

Debate, preguntas.

14.00 H COMIDA

16.00 H Mesa de debate: ***“Artes y dinamización de la participación. Encarnando utopías”***

Mariana González Roberts: Gestora, Directora y Maestra de Teatro. Profa. Del Aula de Artes Escénicas de la Universidad Pablo de Olavide.

TEJER BARRIO. Un enfoque ecofeminista de la dinamización sociocultural.

Resumen: Usando como hilo de Ariadna el itinerario de nuestro proyecto Escuela de Vecinxs vamos a recorrer el laberinto en el que se cruzan los conceptos de Arte, Cultura, Intervención, Dinamización, Territorio, Belleza y Tejido Social, entre otros. ¿Cuáles son los Minotauros a los que tememos al mismo tiempo que buscamos? ¿Qué impacto produce el recorrido real en estos conceptos? ¿Qué presencias invisibles crean red? ¿Puede visibilizarlas el arte? ¿Qué papel juega la belleza? ¿Y el amor?

María del Castillo: Historiadora del Arte. Gestora del Espacio Creativo Harinera ZGZ. Integrante del Colectivo Llámalo H. Zaragoza.

Escuchar al barrio

Resumen: Cuando los proyectos de la ciudadanía pasan por el tamiz de las administraciones ¿en qué medida los deseos se convierten en realidades? ¿Cómo sueñan las vecinas sus espacios y cómo los acaban habitando? ¿Son capaces las administraciones de escuchar al barrio y conceder los deseos tal como se pidieron?

Germán Jarafé: Dr. en Ciencias Sociales. Prof. del Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales. Universidad Pablo de Olavide.

Dialógicas arte-intervención, procesos locales de creación y capital social.

Resumen: La comunicación trata de reflexionar sobre la utilidad que las iniciativas culturales y artísticas tienen como herramienta para generar o fortalecer procesos de autonomía personal y colectiva en territorios y con colectivos vulnerables. Este tipo de herramientas tienen un valor central como fuentes de capital social y relacional.

18.00 H Conclusiones y despedida: Elodia Hernández León. Vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide