

SEMINARIO: TEATRO E INCLUSIÓN SOCIAL.

Impartido por Nati Villar Caño, Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Córdoba, Especialista Universitaria en Teatro Social e Intervención Socioeducativa por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Terapeuta Teatral.

Jueves 16 y viernes 17 de diciembre de 2021 (de 18h a 21h).

Inscripción: desde publicación del seminario en la web hasta el lunes 22 de noviembre de 2021 a las 14 h en el correo electrónico culturacontemporanea@ugr.es

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO

1. JUSTIFICACIÓN

Las diferentes sociedades vivimos en grupo y es en el grupo en el que encontramos el conflicto diario que va sustentando nuestras vidas. A menudo encontramos colectivos a los que, de manera sistemática, se les excluye del grupo, se les abandona en la búsqueda de soluciones a su conflicto, ese que genera la propia colectividad a la que pertenece. Estos colectivos, lógicamente, son vulnerables a relaciones de opresión que limitan sus vidas. Es el grupo el que debe, conjuntamente con esos colectivos, dar soluciones al conflicto de desigualdad que la misma sociedad genera en el individuo. El teatro, o, mejor dicho, las herramientas del teatro, ejemplo eminentemente práctico de lo que supone el trabajo en equipo, ofrece la posibilidad de experimentar soluciones reales a conflictos que excluyen a una parte de la sociedad, para trasladarlo de manera real a la vida diaria una vez que estos colectivos se empoderan.

El teatro permite a la persona convertirse en quien normalmente no es y hacer cosas que nunca podría hacer, permitiendo vivir unas emociones y sensaciones que no sería posible sentir si no es a través del teatro. Por eso, el teatro es una poderosa herramienta inclusiva y comunitaria que debe ser puesta al servicio de las personas para construir sociedades igualitarias.

Trabajar desde el llamado teatro inclusivo es apostar por la diversidad como motor creativo y es viajar a los orígenes y los objetivos primitivos de cualquier manifestación artística.

“El teatro es un espejo de la realidad pero, aunque la realidad esté huérfana de poesía, en escena debe estar presente. Y el Teatro Social y comunitario no debe escapar de esa capa de poesía que lo eleva y lo convierte en potente herramienta transformadora. El teatro siempre es teatro, no es panfleto; a través del lenguaje teatral, de dramaturgias, podemos hacer política, podemos transformar realidades, podemos empoderarnos...pero, por favor, no olvidemos vestir, cuidadosamente, estos mensajes de justicia social, de poesía. Sólo la poesía nos hará libres” (Nati Villar).

2. OBJETIVOS

- Aprender a contextualizar el teatro inclusivo, el teatro comunitario y la intervención social dentro de un marco teórico.
- Desarrollar estrategias inclusivas a partir de diferentes metodologías creativas.
- Construir desde la diversidad.
- Desarrollar dinámicas de cooperación entre los/las participantes que posibiliten al acercamiento a la creación colectiva como método de trabajo para la puesta en escena.
- Practicar diferentes metodologías de acercamiento al guión dramático.
- Desarrollar el potencial comunicativo y expresivo.
- Interiorizar nuevas experiencias en nuestra memoria relacional, a partir de las cuales, fundar nuevos modos de estar con uno mismo y con el otro.
- Profundizar en la comprensión de las escenas más significativas de nuestra biografía, expresar lo inhibido, dar forma a lo implícito y explorar alternativas y posibles desarrollos no vividos e insinuados en cada escena.
- Entrenar en la resolución de conflictos a través de metodologías creativas.
- Entender el conflicto como oportunidad para generar cambios.
- Buscar soluciones alternativas a un mismo conflicto.
- Experimentar que las diferentes soluciones están directamente relacionadas con la diversidad cultural y social.
- Vivir la inclusión desde la resolución de conflictos.
- Experimentar las posibilidades socioeducativas, integradoras y comunitarias que nos ofrecen las diferentes técnicas teatrales.

3. CONTENIDOS

- Términos para entender el teatro inclusivo: mediación, resolución de conflictos, inclusión, diversidad, intervención y teatro.
- Ficción y realidad: qué lugar ocupan cada una de ellas en la intervención.
- El teatro social aplicado.
- Historias de vida.

- La improvisación.
- Cómo elaborar un proyecto de intervención social a través del teatro.
- Ejemplos prácticos de Intervención real con diferentes colectivos.

4. ESTRUCTURA DEL SEMINARIO Y DURACIÓN

La duración del seminario es de 6 horas divididas en dos sesiones de 3 horas; cada sesión se estructurará de la siguiente manera:

- **Sesión Uno**

- Términos para entender el teatro inclusivo.
- El conflicto.
- Ficción y realidad.
- Teatro social aplicado: Augusto Boal.

- **Sesión Dos**

- Historias de vida.
- La improvisación.
- Cómo elaborar un proyecto de intervención social a través del teatro.
- Ejemplos prácticos de Intervención.

En cada sesión tanto lo teórico como lo práctico se darán la mano ya que la mejor forma de entender la teoría es experimentando en la práctica.

CURRICULUM ABREVIADO DE NATI VILLAR CAÑO (Torreperogil, Jaén, 1969)

- Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Córdoba.
- Especialista Universitaria en Teatro Social e Intervención Socioeducativa por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
- En formación como Terapeuta Teatral.
- Numerosos cursos de Formación con: Norman Taylor, Eric de Bont, Jesús Jara, José Luis Alonso de Santos, Helena Pimenta, Anton Valen, César Oliva, Itziar Pascual, Alfredo Mantovani, Peter Roberts, Fernando Arrabal, Roberto Quintana, Alfonso Zurro, Paloma Pedrero, Teatro Línea de Sombra (México) y muchos más.

- Actualmente está centrada en la docencia en la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda y en el camino de la inclusión social de ciertos colectivos a través del Teatro. Dicha Escuela trabaja habitualmente con el colectivo de personas con capacidades diferentes y el colectivo de personas mayores, al igual que con colectivos de inmigrantes a través de un taller de teatro social.
- Coautora del libro “Teatro para una crisis” publicado por la Junta de Andalucía con textos teatrales sobre la pandemia, con el texto “Pisa los charcos”, 2020.
- Premio Max de Carácter Social como Directora de la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda, septiembre de 2020.
- Segundo accésit de Teatro Mínimo del XI Certamen de Teatro “Dramaturgo José Moreno Arenas” con la obra “Hijos de la Tierra”, diciembre de 2019.
- Premio Nacional al trabajo en Defensa de los derechos de las Mujeres con Diversidad Funcional, como Directora de la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda, otorgado por la Asociación Roosevelt de Cuenca en marzo de 2018.
- Primer premio en el III Certamen de Textos Teatrales “Villacarrillo Imaginaria” con “Benjamin”, 2018.
- Directora del Festival de Teatro e Inclusión Social, organizado por la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda desde marzo de 2017.
- Primer premio de teatro en el Festival IGUALARTE de Arte Inclusivo por el montaje “El Principito”, trabajo hecho con personas con diversidad funcional, 2014.
- Profesora de los talleres de “Prevención de drogodependencias a través del teatro y “Prevención de violencia de género a través del teatro” con la Empresa LUDOMAC S.C.A, para el Instituto Andaluz de la Juventud, en diferentes poblaciones, durante los años 2009,2010 y 2011.
- Directora de la Escuela Municipal de Teatro de Torreperogil de 1991 a 2005.
- Directora de la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda, desde el 2004.
- Segundo premio en el VI Certamen de Textos Teatrales de Torreperogil con “Tras la tormenta”, 2003.
- Primer premio en el III Certamen de Textos Teatrales de Torreperogil con “Sombras”, 2000.
- Primer Premio Provincial de Teatro por la dirección de “No es verdad” de Francisco Nieva, 1992.
- Colaboraciones habituales en la Revista Ñaque.