

¡Arriba el telón! Los niños han vuelto

Conferencia digital **CYTheatre**
5 de noviembre de 2022

AITA/IATA asbl

Programa de la Conferencia **CYTheatre**

¡Arriba el telón! Los niños han vuelto, es una conferencia de un día, que echa un vistazo a los grupos de teatro infantil y juvenil durante los últimos años y hace las siguientes preguntas:

¿Qué hemos aprendido de la COVID y otras crisis?

¿Qué más se puede hacer?

¿Cómo damos voz a los niños?

La AITA/IATA ha reunido a ponentes de todo el mundo para que hablen de sus propias prácticas, investigaciones y descubrimientos en materia de teatro infantil y juvenil. Por ello, la conferencia ofrece charlas en inglés, francés y español. La traducción se realiza simultáneamente y, en los casos en que no sea posible, las grabaciones que estarán en línea durante las dos semanas siguientes, tendrán subtítulos en los tres idiomas.

La AITA/IATA une y vincula a los grupos de teatro amateur, a los teatros comunitarios y a las organizaciones que trabajan activamente para amantes del teatro y a los individuos de todo el mundo que aman crear y hacer teatro en su tiempo libre. Las personas y organizaciones con las que nos vinculamos trabajan con y para los niños, los jóvenes y los adultos. La AITA/IATA reúne a la gente ofreciéndoles lugares de encuentro, para que puedan compartir conocimientos y prácticas dentro del campo del teatro con el fin de profundizar en la comprensión, desarrollar la práctica, crear nuevas oportunidades y fortalecer el sector del teatro amateur mundial.

En la página siguiente encontrará una versión esquemática del programa.

Programa de la Conferencia

11.00-11.15	Apertura		
11.15-11.45	Alimentar la creatividad como un derecho en temporada y fuera de temporada (EN) Fredyl Hernandez, Surangi Kosala, Hyejin Yun & Su Rong	El personaje del teatro infantil, este gran educador del niño (FR) Elisabeth Toulet	
11.45-12.15	Encontrar la voz de los jóvenes en las artes escénicas (EN) Lillian Mbabazi		
12.15-12.45	Teatro indígena en Noruega (EN) Ebba Lovise Joks		
12.45-13.30	El futuro de los festivales internacionales de teatro infantil y juvenil (EN) Edith Coen		
13.30-14.30	Workshop EN Sergey Velichanskiy	Atelier FR Les Impairs	Taller ES Roxana Avila Harper
14.30-15.15	Orador principal (EN) Gillian McNally		
15.15-15.45	Covid & Teatro juvenil (ES) Liliana Galvan	Conjunto de trabajo (EN) Katya Vetrov	
15.45-16.15	Galo Granda Sarmiento (ES)	Shoaib Iqbal (EN)	
16.15-17.30	Panel de preguntas y respuestas		
17.30-18.30	Discurso de clausura		

11.00–11.15 CEST (Hora de verano de Europa Central) – Apertura

Aled Rhys-Jones (EN)

Aled Rhys-Jones es el presidente de la AITA/IATA (Asociación Internacional de Teatro Amateur), y pronunciará un discurso de apertura para iniciar la conferencia.

11.15–11.45 CEST – Espacio 1

Panel (EN) – Alimentar la creatividad como un derecho en temporada y fuera de temporada: Miradas al teatro infantil y juvenil en Asia

El panel explora una serie de iniciativas de la región que garantizan que el teatro esté disponible para los niños y los jóvenes sea cual sea la situación, ya sea dentro de la pandemia o fuera de ella; ya sea dentro de la normalidad, la nueva normalidad o la anormalidad. Y como el teatro y las artes se encuentran dentro de las coordenadas de la sociedad y de la historia, nuestra insistencia en hacer teatro también lleva al nacimiento de nuevas formas, maneras de hacer y estrategias de involucrar al público. Nuestro intercambio de experiencias sobre el teatro infantil y juvenil en nuestra región de Asia se basa en estos contextos.

Más allá de la satisfacción y la validación que obtenemos al proporcionar espacios y plataformas creativas a los jóvenes, siempre vemos nuestro trabajo en el teatro como una respuesta a las necesidades en el ámbito del desarrollo infantil. No tenemos que mirar a la promesa de futuro donde vemos el teatro como un medio significativo y eficaz de cultivar los potenciales de los niños en vista de lo que podrían llegar a ser. El valor de nuestro trabajo está en el ahora, ya que ofrecemos oportunidades a los niños y a los jóvenes para que reclamen sus derechos al desarrollo y a la participación, especialmente en momentos de crisis y emergencias.

Acerca de los panelistas

Fredyl Hernández es un artista-profesor miembro de la *Philippine Educational Theater Association* (PETA), y miembro del profesorado del Departamento de Estudios Artísticos de la *University of the Philippines Diliman*. Se le invita con frecuencia como persona de referencia/consultor para los planes de estudio de teatro y artes y otras actividades del Departamento de Educación de Filipinas. También es un miembro recientemente aceptado del Comité Nacional de Educación Cultural de la Comisión Nacional de Cultura y Artes.

Surangi Kosala es profesora de profesión, además de actriz y presentadora de programas. Incorpora con cariño las tradiciones escénicas de Sri Lanka en las clases de teatro que imparte con sus alumnos. En 2019, participó en el 2º Programa de Nueva Generación del Centro Nacional de Teatro para público infantil y juvenil en Lahore, Pakistán. Actualmente está cursando su máster en Artes Teatrales en la Universidad de Middlesex.

Hyejin YUN es una artista que cuenta y comparte la historia de la gente corriente que nos rodea con el Gayageum, una cítara coreana de 12 cuerdas de seda. Sus actuaciones se centran principalmente en conectar el pasado con el futuro utilizando un instrumento tradicional coreano. Es intérprete de Gayageum, compositora y actriz. Quiere comunicarse con la gente de este tiempo a través de su música y su arte.

Su Rong es una profesora de teatro con siete años de experiencia docente. Siempre intenta utilizar el teatro para ayudar al aprendizaje y desarrollo de sus alumnos, y les permite descubrirse a sí mismos participando en la creación de objetivos y conectando con el mundo. También tiene experiencia en educación teatral y museística. Es candidata al doctorado en la Universidad de Middlesex.

Elisabeth Toulet (FR) – El personaje del teatro infantil, este gran educador del niño

En 2004/05, Elisabeth Toulet llevó a cabo una investigación activa con niños que participaron en la creación de *La Ilíada* y *El viaje de Ulises*, basadas en Homero, para comprender mejor cómo la expresión teatral es formativa para el niño y en qué condiciones. Este estudio demuestra que, al trabajar su personaje en el escenario, el niño puede realizar un trabajo interior que lo abre a sí mismo, al otro y a los demás y le hace crecer en humanidad. "El sentido de actuar es dar de uno mismo", decía Jacques Copeau. El escenario no es un lugar donde se aprende a "fingir", sino un lugar donde se descubre quién es uno, asumiendo el riesgo de darse tal y como es: "Hago teatro para comunicarme con el mundo entero", dice Clara, de 10 años. Elisabeth Toulet se propone compartir con ustedes las conclusiones de su investigación, basada sobre todo en testimonios de niños de familias que viven en la extrema pobreza.

Sobre Elisabeth Toulet

Francesa, nacida en 1953 en París, Elisabeth Toulet se enfrentó durante sus primeros años de docencia al malestar existencial de muchos adolescentes. Su encuentro con la gente del teatro en 1976 le reveló que toda persona tiene el deseo y la capacidad de convertirse en "actor" de su vida y del mundo en el que vive. Al dejar el sistema de Educación Nacional francés, se implicó en el desarrollo de la educación artística desde la infancia: en 1982 creó un Festival de Teatro Infantil en la región de Champagne (Francia), durante el cual inició el rodaje de una película con 450 niños amerindios, quebequenses y franceses sobre el encuentro entre pueblos: "L'Avenir de l'homme dans les yeux d'enfant" (emitido por France 3 y Radio Canadá en 1987). Tras esta aventura intercultural, creó en 1986 la Academia

Internacional de Teatro para Niños, que ofrece talleres teatrales y la creación de espectáculos para niños de 8 a 12 años en Francia y en otros países: Bélgica, Líbano, Hungría, Italia, México, Argelia; desde 2009 en Angola (www.theatreenfant.org). Elisabeth Toulet ha publicado un ensayo sobre la educación artística: "La Beauté à la rencontre de l'éducation" (Colección Ethique en contexte, L'Harmattan, París, 2015). Actualmente divide su tiempo entre la Academia Internacional de Teatro para Niños y la mediación patrimonial en Vézelay, Borgoña, en un lugar románico catalogado como Patrimonio de la Humanidad (www.Vezelay-visiteur.com).

11.45–12.15 CEST – Espacio 2

Lillian Mbabazi (EN) – Encontrar la voz de los jóvenes en las artes escénicas: caso de producciones nacidas de la investigación mediante estrategias creativas y dirigidas por los participantes en Uganda, África Oriental.

Busco centrarme en tres aspectos:

1. ¿Por qué es importante la voz del joven?
2. ¿En qué momento del proceso de creación se le da importancia?
3. ¿Cómo dan los profesionales del teatro para jóvenes espacio para que la voz de los jóvenes prospere en la producción?

Sobre Lillian Mbabazi

Lillian Mbabazi es profesora adjunta, investigadora y facilitadora de teatro aplicado, teatro y drama en la educación, y teatro para jóvenes en el Departamento de Artes Escénicas y Cine de la Universidad de Makerere. Es miembro fundador de Arts Applied Uganda Ltd (AAU Ltd) y también ha sido una de las directoras de AAU Ltd. de 2020 a 2022.

Es una experimentada educadora artística que ha dirigido proyectos de teatro intergeneracional, teatro para refugiados, teatro inclusivo, teatro comunitario, teatro educativo y teatro para jóvenes. Ha coordinado proyectos como el Proyecto de Teatro para Jóvenes (2013), apoyado por la Embajada de Dinamarca, el Proyecto de Teatro Inclusivo entre la Compañía de Teatro Tramshed en Black pool, Reino Unido, y la Universidad de Makerere, el Proyecto de Vida Sostenible para Refugiados en 2015, entre otros.

Lillian cree que "el arte es la lente a través de la cual el mundo debería tratar de mejorarse a sí mismo".

12.15–12.45 CEST – Espacio 3

Ebba Lovise Joks (EN) – Teatro indígena en Noruega

Los grupos indígenas de Noruega están creando su propio y único tipo de teatro.

12.45–13.30 CEST – Oradora principal: Edith Coen (EN)

¿En qué medida interactúan los grupos de teatro infantil y juvenil a nivel internacional? ¿Qué cuestiones priorizan a la hora de planificar o participar en una colaboración internacional? Edith Coen está enviando una encuesta al mundo entero para averiguar las respuestas, preguntando si los grupos han participado en festivales internacionales y cómo han oído hablar de ellos. También está investigando qué temas de actualidad consideran importantes estos grupos, desde la igualdad de género hasta el agua potable o la educación. Además de la encuesta, también está realizando entrevistas en profundidad con personas activas en grupos de teatro infantil y juvenil de todo el mundo. Edith presentará los resultados y los datos que habrá recogido en ese momento.

Sobre Edith Coen

Edith Coen es estudiante de posgrado en la Universidad de Amberes, y actualmente cursa un máster en gestión artística y cultural. Anteriormente, obtuvo una licenciatura en estudios de teatro, cine y literatura, así como un máster en estudios culturales. Su investigación se centra en grupos y festivales internacionales de teatro infantil y juvenil. Analiza cómo los grupos interactúan entre sí a nivel internacional y de qué manera las organizaciones dejan que los niños y los jóvenes participen en la gestión.

13.30–14.30 CEST – Pausa para el almuerzo con talleres para jóvenes

Taller en francés– *Les Impairs*

En un taller interactivo, *les Impairs* ofrecen una hora durante la cual se invita a los jóvenes a descubrir y explorar los principios creativos de la reescritura de los clásicos teatrales. A partir de un monólogo de Ricardo III de Shakespeare y la reescritura del mismo por parte de *les Impairs* en su espectáculo *Dick The Turd*, se anima a los jóvenes a crear su propia interpretación del monólogo mediante un ejercicio de escritura. Se les guía para que transpongan el monólogo a un mundo que les inspire y para que utilicen los procesos de escritura que les permitan divertirse con las palabras respetando la estructura inicial. Terminan el taller con herramientas para crear una reescritura por ellos mismos. Previamente, los presentadores, que son actores y creadores del espectáculo *Dick The Turd*, les introducen en el proceso artístico y les muestran breves fragmentos del espectáculo para mostrarles las infinitas y atrevidas posibilidades de reescribir los clásicos teatrales.

Les Impairs han impartido este tipo de talleres en decenas de institutos durante los años 2021-2022.

Sobre *les Impairs*

Justine Prevost (izquierda) y Matilde Lopes-Fadigas (derecha) dirigirán el taller en francés.

La compañía *les Impairs* reúne a 8 artistas emergentes de Montreal en Quebec. Trabaja en la investigación, la creación y la producción teatral y se organiza colectivamente, favoreciendo un proceso de creación participativo y colegiado. Busca producir una reflexión crítica sobre la relación entre el creador y su sociedad, a través de textos originales y reescrituras de clásicos. Con una afición por el teatro físico, la tensión entre el lenguaje corporal y el discurso poético constituye el núcleo de sus propuestas artísticas. En otoño de 2022, la compañía presentó su espectáculo *Dick The Turd* en el *Théâtre aux Écuries* del 6 al 24 de septiembre. En el verano de 2021, los miembros de *les Impairs* presentaron la gira teatral *À cœur* ofrecida en cinco barrios de Montreal en el marco de la convocatoria del proyecto *Nos Maisons*. En la actualidad, la compañía está desarrollando *Y'a quoi après la mer*, un proyecto teatral para adolescentes, así

como una reescritura contemporánea de la epopeya *Thebaid* (*Thebaood*) y una creación original sobre el terrorismo habitual (*Rien n'a changé*).

Taller en **español** – Roxana Avila Harper

Mi nombre es Roxana Avila Harper, soy la codirectora y fundadora de Teatro Abya Yala, una compañía teatral sin ánimo de lucro con sede en Costa Rica, comprometida con el desarrollo de nuevas obras, así como con la presentación de obras de otros, la realización de giras, la oferta de talleres y la organización de actividades parateatrales en la región centroamericana, desde 1991.

Fui profesor titular en la Universidad de Costa Rica durante más de tres décadas, hasta que me jubilé el año pasado. Tengo una maestría en Bellas Artes con énfasis en dirección teatral de la Universidad Carnegie

Mellon, así como títulos en psicología y estudios en diversas prácticas somáticas y tai chi.

Taller en **inglés** – Sergey Velichanskiy

Sergey Velichanskiy es un creador teatral ucraniano que trabaja con niños y jóvenes. Debido a circunstancias externas, es posible que Velichanskiy no pueda dirigir el taller. En ese caso, un sustituto ocupará su lugar.

14.30–15.15 CEST – Oradora principal: Gillian McNally (**EN**)

Gillian McNally es profesora de Educación Teatral de la Escuela de Teatro y Danza de la Universidad del Norte de Colorado, donde imparte clases a los estudiantes de educación teatral de grado y postgrado y produce el espectáculo anual de Teatro para público joven. Ha sido miembro de la junta directiva de TYA/USA durante 10 años. Gillian ha recibido el premio al educador teatral de educación superior del año 2011 de la *Alliance for Colorado Theatre*. Sus escritos han sido publicados en *ArtsPraxis*, *Stage of the Art*, *Incite/Insight* y *Theatre for Young Audiences Today*. Tiene ensayos publicados en los libros *Signs of Change: New Directions in Theatre Education* y *The Reflexive Teaching Artist: Collected Wisdom from the Drama/Theatre Field*. Fue presidenta de la conferencia nacional de la *American Alliance for Theatre and Education* de 2014. Orgullosa de ser una *Longhorn*, tiene un máster en Arte Dramático y Teatro para Jóvenes por la Universidad de Texas en Austin.

15.15–15.45 CEST – Espacio 4

Liliana Galván – Teatro Joven y COVID (ES)

Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación Internacional de Arte Dramático, Teatro y Educación (IDEA). Fundadora y directora de escuelas de educación artística como "Tuquitos", "Rasgos Teatro Taller" e "Integrarte, Arte para descubrirnos". Asesora nacional de educación artística y consultora del Ministerio de Educación. Fundadora de *Starscamp*, Centro de Innovación y Emprendimiento. Directora de Aprendizaje de ProAdalid Consultores y Vicepresidenta del Centro de Antropología Visual del Perú. Ha sido ejecutiva de IDEA durante dos períodos 2004-2007 y 2007-2010.

Licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Cayetano Heredia. DEA en Investigación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Autora de los libros "Creatividad para el cambio: Innovación para la vida y la empresa" (UPC), "Foro Huellas, un hito para transformar la educación artística en el Perú" (SINEACE), "Agenda de Innovación para la Danza Escénica", por el Consejo Nacional de Danza Perú.

Katya Vetrov – Trabajar juntos: comunicación, confianza, amistad, creación colectiva (EN)

Ekaterina Vetrov, Máster en Bellas Artes en Dirección Teatral por la Universidad de Ottawa; Directora de Teatro y Educadora; Fundadora y Directora Artística del teatro infantil *KingDom Theatre* (Ottawa, Canadá) que representó a Canadá en el Festival Mundial de Teatro Infantil en Canadá (2016), Alemania (2018), Japón (2022); Profesora de Teatro contratada en la Universidad de Carleton, Cofundadora del programa internacional de Intercambio de Teatro Infantil (Canadá).

15.45–16.15 CEST – Espacio 5

Galo Ivan Granda Sarmiento (ES)

Se formó como actor en el centro cultural Intitñan en el año 1996. Tomó clases en la Fundación “El Retablillo” “Espada de Madera” año 1999 hasta 2002”, en la Escuela MUDANZAS del maestro José Vacas año 2004 hasta 2005, en el año 1998 creó el grupo Trompos y Garabatos, en el año 2000 viaja a Alemania a la expo más grande del mundo con un grupo de jóvenes como representantes del país en el pabellón de las artes. Ha participado en obras clásicas durante los años de su inicio, después creó sus propias obras en teatro de títeres, teatro de actores y mimo y teatro gestual. “El Respeto A La Vida y la Diversidad”, “Mimo Historias”, “Por Una Muñeca Me Hice Chiquitín”, “La Hija Del Jornalero Que Se Escapó Con Un Jilguerito”, “Pedrito y el Lobo”, “La Caja De Sorpresas”, “Los Caminantes”, “Del Encanto al Espanto”, “Alfarer@”, “Los Niños de Noviembre”, “Cuentos en Silencio”, “Lluvia de Sueños Mimo”, “Taita Pendejadas teatro”, “El Silencio No Existe mimo”.

Experiencias en trabajo escénico con personas con discapacidad auditiva durante dos años. Ha realizado obras cortas que han sido presentadas en congresos inclusivos de algunas ciudades de Ecuador. Actualmente se encuentra en un proceso con una organización que se dedica al trabajo del liderazgo juvenil a través de las artes y se pretende fortalecer el arte en los niños y jóvenes del proyecto fe y alegría.

Shoaib Iqbal (EN)

Shoaib Iqbal es un gestor artístico que ha trabajado como gestor de comunicación, comisario, gestor de eventos, director y educador artístico de proyectos de arte y cultura desde el año 2000. Ha fundado The Little Art y varios festivales nacionales e internacionales a gran escala, una empresa de distribución de música digital, ha dirigido la cartera nacional del British Council como Jefe de Artes y como consultor de varias organizaciones internacionales, entre ellas la UNESCO y el Gobierno de Sharjah. Shoaib se graduó en el *DeVos Institute of Arts Management* (Kennedy Centre, Washington D.C.), es diplomado en Desarrollo Internacional por el *East Side Institute* de Nueva York y becario de Asia21 en 2013 con la *Asia Society*, becario de Acumen 2015, becario de *ArtThink South Asia* en 2015, becario de *EHF New Zealand* en 2018 y becario de la *International Society of Performing Arts* en 2020. Shoaib

trabajó con el *British Council* como Jefe de Artes, Pakistán durante dos años en 2017-18 y actualmente dirige *The Little Art* como Director.

16.15–17.30 CEST – Panel y preguntas y respuestas

La conferencia termina con un panel compuesto por los ponentes de la conferencia. Se reunirán y debatirán los temas que hayan surgido durante el día. Los participantes en la conferencia pueden hacer preguntas en el chat que los panelistas responderán. Se anunciará el moderador de este panel.

17.30–18.30 CEST – Discurso de clausura

Tras el panel y las preguntas y respuestas, Aled Rhys-Jones pronunciará un discurso de clausura que pondrá fin a la conferencia. Los participantes podrán quedarse después para un encuentro digital con los demás.

