

¡Arriba el telón! Los niños han vuelto

Conferencia digital **CYTheatre**
5 de marzo de 2023

AITA/IATA asbl

Programa de la Conferencia **CYTheatre**

¡Arriba el telón! Los niños han vuelto is a one-day conference, taking a look at children's and youth theatre groups during recent years and asks the following questions:

¿Qué hemos aprendido de 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. La hora utilizada es la hora central europea, CET (UTC +1, París, Bruselas, Berlín, ...).

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 de teatro para niños, el gran educador de los niños (FR) Elisabeth Toulet
11.45-12.15	Encontrar la voz del joven en el teatro para jóvenes (EN) Lillian Mbabazi	
12.15-12.45	Teatro indígena en Noruega (EN) Eila Ballovari Varsi	
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 Velichenskiy	Taller ES Roxana Avila Harper
14.30-15.15	Orador principal (EN) Gillian McNally	
15.15-15.45	El arte de volver a confiar (ES) Liliana Galvan	Conjunto de trabajo (EN) Ekaterina 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 CET – 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 CET – Ranura 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.

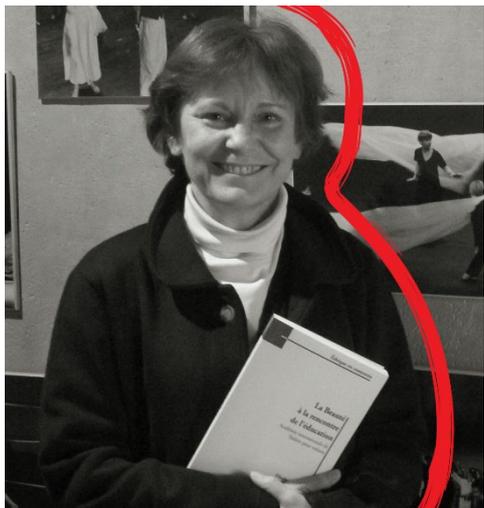
Elisabeth Toulet (FR) – El personaje del teatro infantil, este gran educador del niño

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 CET – Ranura 2

Lillian Mbabazi (EN) – Encontrar la voz del joven en el teatro para jóvenes: Caso de producciones nacidas de la investigación con 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 U.K y la Universidad de Makerere, y el Proyecto de Medios de Vida Sostenibles 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 CET – Ranura 3

Eila Ballovari Varsi (EN) – Teatro indígena en Noruega

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

La expresión artística sami está recibiendo una gran atención internacional. El teatro es una de las herramientas que pueden utilizarse para compartir la narrativa y la perspectiva sami. Por parte noruega, una comisión ha estado examinando los efectos de la opresión del Estado-nación noruega sobre la población indígena y las minorías nacionales. En el verano de 2023 se publicará un informe, y Sámi Mánáid Teáther espera que conduzca al desarrollo de medidas y estrategias para, entre otras cosas, recuperar la lengua sami.

Sobre Eila Ballovari Varsi

Eila Ballovara Varsi trabaja como actriz independiente en teatro y cine. Actualmente trabaja en la producción Maid Sára čiegada de Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

Empezó a actuar de niña en la Sámi Mánáid Teáther bajo la dirección de Ebba Joks, donde la lengua escénica y de trabajo

era el sami. Desde hace dos años es monitora en un campamento de verano en el marco del proyecto Escena Joven Sami para niños y jóvenes sami. El pueblo sami vive en Sápmi, que está formado por cuatro países: Finlandia, Noruega, Suecia y Rusia.

Un agradecimiento especial a HATS Noruega por organizar esta presentación.

12.45–13.30 CET – Orador 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 CET – Pausa para el almuerzo con talleres para jóvenes

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 Velichinskiy

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

14.30–15.15 CET – Orador 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 CET – Ranura 4

Liliana Galván (ES) – El arte de volver a confiar

Los niños de un orfanato peruano están volviendo a conectarse con el mundo, a ser escuchados, a ser vistos, a recuperar lenta pero seguramente la confianza, tras la cuarentena más larga de América Latina. Sin padres, sin profesores, sólo con cuidadores voluntarios, los niños se resistieron a la soledad, a la falta de amor y al aislamiento total.

Las puertas del orfanato se abrieron en 2021, pero las de sus corazones tardaron en reabrirse. Los primeros atisbos aparecieron cuando tuvieron la oportunidad de expresar, a través de las artes, su desconcierto, su malestar, su rabia, su necesidad de ser amados. El teatro, la música, el lenguaje corporal, la narración de cuentos, el yoga y las artes integradas fueron espacios de autoconciencia y de reconocimiento de sus derechos a ser cuidados y amados como seres únicos.

Sobre Liliana Galván

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.

Ekaterina Vetrov (EN) – Conjunto de trabajo: comunicación, confianza, amistad, creación colectiva

En esta presentación, Ekaterina hablará sobre los métodos y el enfoque de KingDom Theatre para trabajar con un conjunto de jóvenes actores: la construcción de la amistad, la confianza y la conexión entre los estudiantes - métodos y ejercicios; la formación en comunicación y nuestra experiencia con un psicólogo interno; la creación colectiva como base para la producción de un espectáculo teatral - dar voz a los jóvenes artistas.

Sobre Ekaterina Vetrov

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 CET – Ranura 5

Galo Ivan Granda Sarmiento (ES) – “INVOLUCR-ARTE”

En mi conferencia expresare mi trabajo y experiencia con niños, jóvenes, en especial con la juventud con discapacidad, y la manera que he logrado involucrar el arte como medio de formación lúdica, como manera de recuperación social, transmitiendo mensajes, a través del juego y la recreación, así mismo mi experiencia al capacitar jóvenes y niños con respeto a sí mismos y la apropiación de su entorno social, político y cultural con el objetivo de formar seres humanos íntegros y preocupados por la vida y los demás.

Sobre Galo Ivan Granda Sarmiento

Galo Granda, nació en 1974, Loja-Ecuador, dedicado a la labor artístico y comunitario desde los 17 años, ha trabajado en proyectos artísticos y actorales, ha dirigido talleres artísticos a escuelas y colegios, personas con discapacidad y universidades.

En 1998 crea el grupo de teatro y mimo Trompos y Garabatos, grupo dedicado a la creación artística con mensajes sociales, derechos al respeto por la vida, la naturaleza y el medio ambiente, el conocimiento y preservación del patrimonio cultural; con propuestas

innovadoras de fusión de mimo, danza y música en vivo, ha recorrido el país con obras como “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 Jilguero”, “Pedrito y el Lobo”, “La Caja De Sorpresas”, “Los Caminantes”, “Queremos Vivir Mejor”, “Del Encanto al Espanto”, “Alfarer@” “Los Niños de Noviembre”, “Lluvia de Sueños”, “Taita Pendejadas”, “El Silencio no Existe”; y ha participado en el exterior en países como Alemania, Colombia, España, Venezuela, Bolivia y Perú. Son 25 años de vivencias, que garantizan su compromiso por el arte.

En el 2011 crea el Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual La Alegría del Silencio, único en el país, el cual tiene ya 11 ediciones ininterrumpidas, en este encuentro convergen varios artistas con sus diversas realidades, haciendo del arte del silencio una labor cultural importante.

Shoaib Iqbal (EN) - Artes escénicas y teatro para el público joven en tiempos pospandémicos

Covid-19 planteó varios retos para las artes escénicas y el teatro para el público joven. El teatro para jóvenes, ya de por sí marginado, relativamente pequeño y difícil de producir, se vio aún más dificultado por los cierres y la imposibilidad de realizar espectáculos públicos. Varios grupos innovaron con actuaciones y compromisos en línea, y algunos festivales también se organizaron en línea durante esa época.

La magnitud y la duración de Covid-19 impulsaron un cambio importante en la forma en que el público participaba en el teatro y también en su consumo. Son muchas las observaciones que se compartirán en la sesión desde la perspectiva del aprendizaje y las oportunidades.

Sobre Shoaib Iqbal

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 CET – 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. El moderador de este panel está por anunciar.

17.30–18.30 CET – 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.

