

Esquinas
de la Cultura

El taller **en territorio**

Desde la Coordinación Artística de la Secretaría de Descentralización Cultural nos proponemos aportar a la reflexión elaborando una hoja de ruta para talleristas que trabajan en territorio y que fue producto del intercambio de aportes entre talleristas, coordinadores y dirección.

Las propuestas culturales con base comunitaria son espacios de disfrute, de confianza que se vuelven una herramienta clave para la integración y el desarrollo de las personas.

En los talleres artísticos en territorio, las propuestas de trabajo deben adaptarse a las características de cada espacio cultural y grupo, según las edades de los participantes, sus perfiles socioculturales, la experiencia personal de cada uno y los objetivos culturales y sociales que los centros culturales desarrollan.

En todos los casos se busca crear un espacio de libertad, respeto e integración grupal utilizando las diferentes herramientas que brinda cada disciplina.

Es importante jerarquizar los procesos tanto individuales como colectivos. Al mismo tiempo, se busca cuidar la calidad artística de las propuestas, con un rigor adaptado a las circunstancias, que impulse el crecimiento de las y los participantes.

Objetivos centrales de la Secretaría de Descentralización Cultural para el Programa Esquinas:

- *Privilegiar las poblaciones de los territorios con menos posibilidades de acceso a bienes y servicios culturales.*
- *Priorizar los procesos por sobre los resultados, poniendo el acento en los procesos creativos sin descuidar los productos artísticos finales y valorando la importancia de la concreción de las acciones.”*
- *Fortalecer el entramado comunitario a través de las acciones artísticas y de las acciones político-culturales del equipo de gestores.*

Talleres de Esquinas de la Cultura

El acceso a los talleres de Esquinas es libre y sin ningún tipo de restricción, salvo las que impone el propio espacio donde se realiza el taller o la particularidad del taller en cuestión (franja etaria o si se establecen cupos).

Objetivo general del taller:

Construir un espacio intercultural y colectivo de aprendizaje, investigación, creación y expresión artística, que colabore con el fortalecimiento de los valores comunitarios a través de las acciones artísticas.

Objetivos específicos del taller:

- *Brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre la disciplina.*
- *Fomentar la "escucha" y la circulación de saberes.*
- *Promover creaciones colectivas y la toma de decisiones individuales y grupales para generar expresiones artísticas que generen una poética diferente y transversal a la que genera la realidad. Impulsar encuentros para compartir el trabajo.*
- *Promover un espacio de pertenencia que favorezca el fortalecimiento de la identidad grupal (la integración intergeneracional, étnica y de género).*
- *Promover la autocrítica sobre la creación*
- *Estimular y socializar la construcción de saberes.*

La creatividad como evento político

La creatividad es patrimonio del ser humano, pero dependerá de las experiencias culturales y educativas, el que sea alimentada, estimulada o inhibida. Mediante el hacer creativo el sujeto reafirma su capacidad de transformar, de incidir sobre la realidad, de interactuar con ella. El desarrollo del pensamiento creador tiene una importancia enorme para nosotros, como individuos y como sociedad, el mismo ofrece un cambio de lo que es y de lo que ha sido, a lo que podría ser o lo que aún está por descubrirse.

Trabajo en territorio

Rol del tallerista

En el camino hacia los objetivos planteados, son los y las talleristas quienes tienen la responsabilidad directa en el proceso. Son acompañados por los/las coordinadores/ras que colaboran con una línea pedagógica y artística, y por los gestores territoriales en lo que concierne a las condiciones del espacio, el vínculo con la comunidad, el vínculo con el entramado social y las necesidades técnicas. Entre todos se apunta a una mirada objetiva sobre el acontecer grupal.

Es tarea del tallerista la elección de las estrategias pertinentes para cada grupo, en intercambio permanente con la coordinación artística. El/la tallerista trabaja con libertad creativa de acuerdo con sus saberes, herramientas y metodología, dentro de un encuadre acordado previamente (detailed en una hoja de ruta que cada tallerista prepara una vez consolidado el grupo) que le permite acompañar y desarrollar con el grupo su expresión más genuina, potenciando la diversidad, en la búsqueda de una identidad grupal y sentido de pertenencia. Por otra parte, el/la tallerista debe estimular la autogestión de los grupos, la rotación de roles y la mirada crítica sobre la “creación” emergente, favoreciendo la adquisición de las técnicas que hacen al manejo de las diferentes disciplinas artísticas. Debe tener como objetivo plantar semilla y trabajar para que esta crezca y tenga fortalezas para luego partir hacia otro espacio.

Los y las talleristas

Son quienes imparten los contenidos artísticos culturales específicos, animan a la participación, a la formación y estimulan el encuentro, la convivencia y el reconocimiento identitario de una comunidad.

Promueven el desarrollo de lo grupal, factor fundamental para integrar a las personas de distintas generaciones, género, edades y procedencias; germinando la pertenencia y contribuyendo de manera significativa a la construcción de tejido social.

Desarrollan procesos de participación ciudadana a través de la práctica artística.

La hoja de ruta

Existen diferentes enfoques, por lo tanto, no debemos concebir esta hoja de ruta como una guía estricta, sino como una herramienta que permita a los y las talleristas dentro del marco del Programa Esquinas, orientar y ordenar el trabajo con los vecinos y vecinas, y con el centro o espacio cultural en el que desarrollan sus talleres y el barrio. También para poder evaluar en el final del proceso si se cumplió con lo establecido, o si se produjeron cambios a que causas o circunstancias respondieron. Esto hace de la hoja de ruta una herramienta muy importante para el trabajo de todas las áreas que componen el programa: talleristas, gestores, coordinadores, comunicación y dirección.

Sobre las metodologías en los talleres

El juego y el trabajo grupal aparecen como ejes centrales en los talleres en territorio. El desafío es entonces fortalecer el trabajo y la formación del grupo. *“...el taller en la concepción metodológica de la educación popular es: un dispositivo de trabajo con grupos, que es limitado en el tiempo y se realiza con determinados objetivos particulares, permitiendo la activación de un proceso pedagógico sustentado en la integración de teoría y práctica, el protagonismo de los participantes, el diálogo de saberes, y la producción colectiva de aprendizajes, operando una transformación en las personas participantes y en la situación de partida.”* (A. Cano, p. 33).

El espacio de taller coloca al participante en una experiencia inusual y muy distinta a la mayoría de sus experiencias en la enseñanza formal o en sus relaciones de trabajo. Hay entonces un espacio previo, aunque no separado al aprendizaje específico de la disciplina. Un espacio lúdico que ayuda a soltarse y a reconocerse con los otros; a establecer confianza, respeto y a instalar las normas de relacionamiento con el grupo.

Contenidos y tareas de los y las talleristas

- Elaborar una hoja de ruta antes del comienzo de los talleres (planificación) para una vez que se conforma el grupo y se conoce someramente a cada integrante, si se cree pertinente reelaborarla. Establecer de común acuerdo, normas claras de funcionamiento e interrelación que favorezcan el respeto, la confianza y promuevan la excelencia en el trabajo (puntualidad, compromiso, cuidado del espacio y del otro, etc.)
- Preparar los materiales de uso, chequearlos y acondicionarlos, asegurarse que queden guardados en las mejores condiciones posibles.
- Registrar asistencias.
- Ir evaluando la práctica en relación con la hoja de ruta teniendo en cuenta las variantes que puedan surgir si suman a la planificación inicial.
- Acompañar el proceso grupal.
- Dialogar con los equipos de coordinación artística y Gestores territoriales acerca de emergentes y todo lo relacionado a inasistencias, invitaciones, salidas, toques etc. El intercambio de estas áreas es fundamental para el trabajo del programa en territorio ya que pretendemos no trabajar en soledad si no en equipo.

Características del taller

- > Es un dispositivo de trabajo con grupos.
- > Es limitado en el tiempo. (máximo tres años)
- > Tiene objetivos específicos.
- > Es un proceso en sí mismo (apertura, desarrollo y cierre) aunque esté inserto en otro mayor.
- > Parte de la creación y construcción colectiva: aprendizajes y creaciones a partir de un diálogo de experiencias y saberes.
- > Está basado en el protagonismo y en el desarrollo expresivo de los participantes.
- > Busca la integración teoría-práctica. Aprender haciendo, hacer aprendiendo.

Momentos del taller

- > Planificación.
- > Apertura.
- > Desarrollo.
- > Cierre
- > Intercambio final

Aspectos para tener en cuenta

- > Disposición del espacio (a trabajar entre talleristas, coordinadores, gestores y centros culturales)
- > Técnicas participativas.
- > Registro del taller (se entregará un cuaderno bitácora de trabajo)
- > La experiencia estética del taller.
- > La detección de problemáticas a nivel grupal e individual.

El encuadre del taller

- > Tiende a la organización del colectivo, a establecer reglas de juego y encuentro (pocas, pero sostenidas por todo el grupo)
- > Debe ser claro y dar seguridad.
- > Es posibilitador de lo expresivo y creativo.
- > Habilita procesos.

El trabajo a partir de consignas claras, breves, habilitadoras, con la posibilidad de re-consignar, con una visión de lo grupal a lo individual y viceversa.

Necesidades técnicas para cuando los talleres realicen muestras

- > Prever y solicitar con tiempo espacios, materiales o equipamiento que se necesite.
- > Cuidar las condiciones materiales con qué se trabaja (limpieza, orden).
- > Cuidar la estética de la muestra y del espacio donde se presenta (por ejemplo, evitar telones colgados de alambre, sillas de plástico en la escena, una distribución del espacio donde no se ve o no se oye, etc.)
- > Preparar los programas que den cuenta de quienes participan de la muestra.

Bibliografía

- > Cano, A., (2012), La metodología de taller en los procesos de educación popular, Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales.
- > Melguizo J. (2019) -“Culturas y territorio” Clase 2 Módulo 2. Posgrado Internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria, FLACSO Argentina, disponible en flacso.org.ar/flacso-virtual
- > Canclini, Nestor Garcia. Las Culturas Populares en el capitalismo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 2013.
- > Rincón O. (2019) “Acerca de la(s) cultura(s): artes, identidades y entretenimiento.” Clase 1 Módulo 1. Posgrado Internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria, FLACSO Argentina, disponible en flacso.org.ar/flacso-virtual.
- > Carlevaro, A. “Serie didáctica para guitarra”
- > Klang H. (2011) “Cancionero Didáctico” Ediciones TUMP
- > Boal A. “La estética de lo oprimido”. “Juegos para actores y no actores”.
- > Zerpa C, Celentano M, Brum J. “Sonando ando, relato de una experiencia”.

Consideraciones por disciplina

Percusión

*“Todo trabajo, toda actividad incluso el hablar tiene ritmo”
Foli.*

Una mirada acerca de los talleres

En los talleres se trabajan conceptos musicales elementales como el pulso, el compás y las diferentes subdivisiones. Estos conceptos se abordan de forma práctica tomando como punto de partida los saberes musicales que los y las participantes ya poseen; para luego apelar a una comprensión racional y más profunda a través del sistema de lectoescritura musical, ya sea convencional o alternativo. En los talleres de percusión se trabaja la memoria, se activan áreas del cerebro relacionadas con habilidades del lenguaje, se incrementa la creatividad y la intuición. Es por esto que tocar percusión se convierte en un excelente entrenamiento para trabajar integralmente, con muchas áreas en interrelación. Tocar percusión en los talleres abre las puertas a compartir en grupo. Tocar percusión implica mejorar nuestra capacidad de escucha y de expresión. Hacer música en grupo es una oportunidad para disfrutar entre los y las participantes, co-creando. Al desarrollar esta práctica sistemáticamente se observan avances y se beneficia la motricidad, la autoestima y la sensación de logro (individual y colectivo).

Objetivos específicos

- > Fomentar el disfrute de la música a través de las posibilidades que nos ofrece la percusión.
- > Establecer normas de funcionamiento de común acuerdo que fortalezcan el buen desarrollo del trabajo y la salud grupal.
- > Brindar a los/as participantes conocimientos teóricos y prácticos que le permitan tener un acercamiento al universo de la percusión.
- > Fomentar “la escucha” como método de aprendizaje.
- > Promover la creación.
- > Habilitar espacios para la improvisación.
- > Generar un ensamble de percusión con el fin de realizar presentaciones, siempre y cuando los intereses del grupo confluyan hacia ese fin.

Contenido / Conocimientos musicales:

Pulso
Subdivisiones
Compases

Desarrollo técnico con baquetas y con las manos
Producción de sonido
Rudimentos (rulo simple, rulo doble, flam, drag, etc.)
Acentos (golpe hacia abajo golpe hacia arriba)
Coordinación (balance, paradiddle, pies manos)

Ritmos
Ritmos populares (candombe, murga, plena, hip hop, samba, entre varios)
Fusión de ritmos
Creación de ritmos nuevos
Creación y ensamble de arreglos para percusión, también conocidos como “cortes”
Coreografías sonoras.
Lectura y escritura de ritmos, con dibujos,
El ritmo en el cuerpo, el ritmo personal, lento rápido, ritmo grupal.

Pulso
El pulso en el cuerpo, coordinación de movimiento y sonido, coordinación en distintas formas de desplazamiento colectivo. Ecos rítmicos: imitar, improvisar, distinguir varias secuencias rítmicas, preguntas y respuestas con ritmo.

Metodología
Lúdica musical.
Ensamble.

Dentro de la metodología Lúdica Musical se pretende afirmar la importancia que posee el uso de la música y lo lúdico, en la integración y el aprendizaje de los contenidos. Aprender mediante el juego genera placer y entusiasmo, además de elevar los niveles de creatividad. Cada tallerista posee su identidad, su forma de proponer y llevar adelante dicho encuadre. En la metodología del Ensamble, se aprende haciendo, tocando. De esta forma, el proceso pedagógico se sustenta en el protagonismo de los participantes, en el diálogo de saberes, y la producción colectiva de los aprendizajes musicales.

Modelos de actividades a desarrollar
Tocar
Danzas
Coreografías
Juegos
Improvisar
Eventualmente componer una pequeña pieza para percusión
Creación de ritmos, canciones y coreografías
Elaboración y reparación de instrumentos de percusión.

Materiales bibliográficos

- > Syncopation: Ted Reed (Ted Reed Publications Editorial Alfred Music Publishing 1958) EE.UU.
- > Stick Control: George Lawrence Stone: Ludwing Masters Publications 1935 EE.UU.
- > Modern school for snare drum: Morris Goldemberg: Editorial Hal-Leonard Corporation-1955 EE. UU.
- > International Drum Rudiment: Rob Carson, Jay Wanamaker Editorial Alfred Music Publishing (1984 última actualización) EE.UU.
- > Los tambores del candombe: Luis Ferreira. Ediciones COLIHUE-SEPE 1997 Uruguay.
- > Sin disfraz: G Lamolle y E Pitufu Lombardo. Ediciones TUMP 1998 Uruguay.

Guitarra

“La guitarra tiene alma: solo búscala y encontrarás que no es solo otra cosa que la tuya propia jugando entre las cuerdas” Gustavo Ripa

Una mirada acerca de los talleres

La práctica de la guitarra en los talleres del Programa Esquinas es grupal. Esta modalidad contribuye a mejorar y desarrollar la socialización, como así también la tolerancia. Una de las ventajas de la guitarra es poder tocar sola o solo para uno mismo, pero también para poder acompañar a otros y otras, tocar en colectivo. La guitarra como herramienta de intervención, ayuda a mejorar la memoria, sirve como forma de expresar emociones y sentimientos, y mejora la coordinación y la concentración, fortalece la autoestima y aumenta la responsabilidad. Esta disciplina necesita mucha constancia, perseverancia y esfuerzo diario para lograr tocar una pieza musical, excusa perfecta para promover la participación con un trabajo constante.

Objetivos específicos

- > Fomentar el disfrute de la música a través de las posibilidades que nos ofrece la guitarra.
- > Desarrollo de la habilidad y la sincronización de ambas manos.
- > Utilización de las posibilidades tímbricas del instrumento.
- > Conocimientos básicos de los distintos recursos de la guitarra.
- > Brindar a los/as participantes conocimientos teóricos y prácticos que le permitan tener un acercamiento al universo de la guitarra.
- > Fomentar “la escucha” como método de aprendizaje.
- > Promover la creación individual y colectiva.
- > Habilitar espacios para la improvisación.
- > Generar un ensamble de guitarra, con el fin de realizar presentaciones, siempre y cuando los intereses del grupo confluyan hacia ese fin.

Contenidos

Exploración del instrumento

Postura de nuestro cuerpo para tocar la guitarra
Las cuerdas al aire y su afinación
Conocimiento de las notas musicales en la primera posición del instrumento
Realización de ejercicios sobre melodías, acordes y arpeggios
Diferentes tipos de digitación
Lectura a primera vista de melodías
Desarrollo de la memoria a través de sencillos análisis musicales
Memorización visual y musical
Melodías
Acompañamientos
Compases

Se trabajarán conceptos musicales elementales como la melodía y el compás. Estos conceptos se abordarán de forma práctica tomando como punto de partida los saberes musicales que los y las participantes ya poseen, para luego apelar a una comprensión más racional a través del sistema de lectoescritura musical, ya sea convencional o alternativo.

Desarrollo técnico:

Estudio de melodías: (fraseo ritmos y acentos de frases)
Prácticas auditivas de armonías y acordes acompañando melodías (Tango, candombe, folclore, murga).
Creación y ensamble de arreglos
Lectura y escritura.

Metodología

Lúdica musical
Ensamble

Dentro de la metodología Lúdica Musical se pretende afirmar la importancia que posee el uso de la música y la lúdica, en la integración y el aprendizaje de los contenidos. Aprender mediante el juego genera placer y entusiasmo, además de elevar los niveles de creatividad. Cada tallerista posee su identidad, su forma de proponer y llevar adelante dicho encuadre. En la metodología del Ensamble, se aprende haciendo, tocando. De esta forma, el proceso pedagógico se sustenta en el protagonismo de los participantes, en el diálogo de saberes, y la producción colectiva de los aprendizajes musicales.

Modelos de actividades a desarrollar

Juegos
Improvisar
Componer una pieza para guitarra
Creación de ritmos y canciones.

Materiales bibliográficos

- > Abel Carlevaro: Cuadernos didácticos Editorial Barry 1972-1973 Bs As.
- > Hermang Klang: Grandes temas de la música uruguaya. Ediciones TUMP 2011 Uruguay.
- > Julio Sagreras. Primeras Lecciones de Guitarra Ediciones Ricordi.1983 Bs As.
- > Cancioneros para guitarra Alfredo Zitarrosa, Colección Cancioneros del TUMP 2006 Uruguay.
- > Cancioneros para guitarra Fernando Cabrera, Colección Cancioneros Ediciones TUMP 1997 Uruguay.
- > Cancioneros para guitarra Los Olimareños, Colección Cancioneros Ediciones TUMP 2001 Uruguay.
- > Cancioneros para guitarra Eduardo Mateo Colección Cancioneros TUMP Ediciones 1997. Uruguay.
- > Cancioneros para guitarra Murga Colección Cancioneros Ediciones TUMP 2001 Uruguay.
- > Cancioneros para guitarra Candombe: Colección Cancioneros. Ediciones TUMP 2006 Uruguay.

Teatro

“Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión”

Paulo Freire

Los talleres de Teatro en el Programa Esquinas tienen sentido en tanto la búsqueda del crecimiento humano e integración social a partir del juego esencial que propone la escena. Comunión de esfuerzos entre creadores, de ideas, vivencias, sentimientos, sabidurías e ignorancias, para construir algo inmaterial mucho mayor a la capacidad individual y que será compartido con otra otredad, el público, la comunidad. El teatro es profundamente liberador si es habitado como medio artístico. Liberador de inhibiciones, creencias, temores y juicios hacia nosotros mismos y hacia los demás. Libera nuestra energía, sentimientos, libera nuestra imaginación y por sobre todo, nos libera de la ilusión de que estamos solos o solas. Estas características hacen del teatro un instrumento perfecto para lo que llamamos trabajo social a través del arte.

Objetivos generales

- > El taller de teatro es un espacio de encuentro que brinda a las y los participantes conocimientos del lenguaje dramático y al mismo tiempo amplía sus posibilidades creativas, comunicativas y de relacionamiento. Por ello apuntamos a:
 - Crear un espacio intercultural y colectivo de aprendizaje e investigación
 - Potenciar la comunicación y el reconocimiento en tres niveles: con uno mismo, con el colectivo y con las herramientas teórico-prácticas abordadas
 - Fomentar el intercambio y la participación
 - Impulsar la autogestión del grupo en la organización, realización y producción
 - Completar un proceso que culmine en resultados tangibles

Objetivos específicos

- > Promover la cohesión grupal y el compromiso
- > Establecer normas de funcionamiento de común acuerdo que fortalezcan el buen desarrollo del trabajo y la salud grupal
- > Evitar la pura repetición del texto y estimular el juego escénico basado en situaciones y relaciones. Generar a través de juegos y ejercicios conciencia sobre las posibilidades expresivas del propio cuerpo y la voz, el uso del espacio, los objetos y los vínculos

Metodología

Situar al participante y al grupo en el centro de nuestra pedagogía. Estamos facilitando el aprendizaje a personas que llegan con diferentes informaciones. Es esencial lograr un ámbito de confianza que promueva la integración grupal, que los participantes se sientan parte de ese, su espacio y libres de expresarse.

Generar proyectos de creación a partir de los intereses, necesidades y posibilidades de los participantes y del Centro Cultural donde se trabaja, buscando que se entusiasmen e involucren también en la producción de los mismos. Cuidar la exposición personal de cada participante, tanto en la interna del taller como en las muestras, en esa doble tarea de impulsar a atreverse y al mismo tiempo a sentirse seguro.

Establecer un lenguaje técnico común que ayude a concientizar los cuerpos, los recursos expresivos y propicie una mayor precisión.

Trabajar lo que denominamos bases o principios, por ejemplo: postura, peso, eje, apoyos, desplazamientos, respiración, apoyos y proyección sonora, etc.

Acercar información teórica sobre el teatro, que acompañe lo trabajado.

Proponer salidas al teatro, especialmente a través del Plan de fortalecimiento de la IM.

Tener en cuenta la posibilidad de realizar registros audiovisuales, con apoyo para la edición y publicación en redes de los mismos, o del uso de tecnología como celulares, ceibalitas en los casos que pueda ser estimulante y oportuno.

Llevar un registro de cada encuentro y cotejar la marcha del taller con respecto a la planificación realizada, estableciendo la pertinencia de los cambios que pudieran surgir.

Material bibliográfico

Stanislavski Constantin. La construcción del personaje. Alianza Editores. Madrid, 1975.

Stanislavski Constantin. Manual del actor. editorial diana. México, 1973

Stanislavski Constantin. Preparación del actor. Editorial La pléyade. Buenos Aires, 1974.

Stanislavski Constantin. Etica y disciplina método de acciones físicas.
Editorial Escenología, México 1994

Barba Eugenio. Más allá de las islas flotantes. Editorial Gaceta. México, 1986.

Barba Eugenio. El arte secreto del actor. Editorial Escenología. México, 1992.

Barba Eugenio. La canoa de papel. Ed. Catálogos. argentina.1994

Serrano Raúl. Nuevas tesis sobre Stanislavski. Edit. Atuel. 2011. Argentina.

Brook Peter. El espacio vacío. Ediciones Península. Barcelona, 1997

Brook Peter. Provocaciones. Ed. Fausto. argentina 1989.

Brook Peter. La puerta abierta. Alba Editorial. España 2002.

Jorge Holovatuck y Débora Astrosky. Pedagogía Teatral. Editorial Atuel. Argentina. 2009

Holovatuck Jorge. Una fábrica de ejercicios y juegos teatrales. Editorial Atuel. Argentina. 2012.

Pezin Patrick. El libro de ejercicios para el uso de actores. Ediciones Trilce. Uruguay.

Boal Augusto. Juegos para actores y no actores. Alba Editorial. España. 2017.

Área corporal

“De estar presente y con la sensación sentida, sintiendo el amor, el amor sentido y la inteligencia sentida; estar ahí con toda la potencia.” Graciela Figueroa

Los talleres del área corporal son espacios lúdicos, de encuentro e intercambio. Los participantes descubren y recorren diversos caminos a través del movimiento. Se abordan diferentes lenguajes con el cuerpo, buscando siempre el disfrute y el aprendizaje de diferentes disciplinas: danza popular (tango, folklore, salsa y candombe), danza contemporánea, Hip Hop, Circo y Capoeira.

Objetivo general del taller

Generar un espacio colectivo de movimiento, disfrute y creación con el cuerpo.

Objetivos específicos del taller

Fomentar el disfrute del movimiento a través de las posibilidades que nos ofrecen las disciplinas del área corporal.

Brindar a los/as participantes conocimientos teóricos y prácticos que le permitan tener un acercamiento a cada disciplina.

Fomentar “la escucha” como método de aprendizaje.

Promover la creación artística a través del movimiento.

Habilitar espacios para la improvisación.

Generar creaciones colectivas con el fin de realizar presentaciones, siempre y cuando los intereses del grupo confluyen hacia ese fin.

Consideraciones por disciplinas

Danza popular

Tanto en el pensamiento Artístico como en el Antropológico el término “popular” es altamente problemático y está lejos de ser una “categoría” sobre la cual haya una definición transversal y absoluta. Desde los talleres de danza popular se busca generar un ámbito de construcción de conocimiento, socialización y disfrute. Los talleres aportan a la comprensión de nuestro legado cultural inmaterial y la manera como se encadena con nuestras identidades culturales actuales. Se invita a bailar, compartiendo con otros la capacidad de crear, reconstruir e improvisar. La Danza Popular en Esquinas involucra el Tango, el Folklore, el Candombe y la Salsa. El contenido del taller es diseñado por cada tallerista de acuerdo a su formación y se construye en diálogo con la comunidad.

Tango

En los talleres de tango prima el espíritu de alegría, de juego, de amabilidad y de contención. El objetivo es fortalecer el vínculo entre los participantes y el respeto entre los pares utilizando para ello los fundamentos básicos del tango: el eje, los roles, el abrazo y la caminata. Se aborda la práctica desde ejercicios lúdicos que hacen del aprendizaje una experiencia distendida donde todos se

sientan cómodos con uno mismo y con el otro. Se crean instancias de intercambio, charlas, meriendas compartidas, proyección de documentales de tango ampliando así el conocimiento relacionado al tango en todos sus aspectos (música - danza - poesía) generando un mayor sentimiento de pertenencia al grupo.

Danza contemporánea

El Taller de Danza Contemporánea es un espacio lúdico, de investigación e intercambio. Las y los participantes, de manera individual y colectiva, descubren y recorren diversos caminos de la danza contemporánea incluyendo aspectos técnicos y senso-perceptivos del movimiento, el contacto, la improvisación y la creación. La propuesta es desarrollar herramientas que favorezcan el desarrollo personal y la comunicación con otras personas, con el movimiento, la improvisación y la creación. Las actividades tienen el objetivo de potenciar los vínculos entre participantes y sus respectivas comunidades, respetando las diversidades. Generar un espacio para escuchar los saberes del cuerpo potenciarlos y desarrollarlos de manera saludable y creativa.

También dentro de la danza contemporánea se guían talleres basados en la metodología DanceAbility, clases donde personas con y sin discapacidad se reúnen para investigar juntas lo que pueden, quieren y desean en movimiento. Personas con y sin experiencia en danza, con y sin discapacidad investigan juntas cuál es el mínimo común denominador de lo que sí pueden bailar. La danza contemporánea se caracteriza por la idea de que podemos bailar. Desarrolla su investigación desde los movimientos más simples como caminar, correr, rolar, levantarse, pararse, jugar, y desde allí va acumulando potencia y desplegándose hacia el espacio tanto interno (se trabaja desde la auto-conciencia corporal, la sensopercepción) hacia la relación con la otredad y el espacio. Creemos que los saberes que trabajamos en expandir son sumamente importantes para la ciudadanía en el entendido que aportan bienestar y autoconciencia y potencializa la autonomía, la felicidad y la comunidad de quienes lo practican. De acuerdo con los intereses de cada grupo se organizan distintas actividades relacionadas con la danza contemporánea: clases abiertas, intervenciones en espacios públicos, prácticas de improvisación, muestras coreográficas. Todas con participación abierta de la comunidad, en calidad de espectadores y/o bailarines, según la propuesta específica.

Hip Hop:

Actualmente en todo el mundo, el Hip-Hop se considera un movimiento artístico, que luego de aproximadamente 50 años de haberse originado, ha desarrollado un tipo particular de cultura, y forma de vida con raíces afro, latinas y migrantes. Dentro de la cultura hip-hop son reconocibles formas particulares de hablar y vestirse: es una forma de comunicarse basada en el respeto, la horizontalidad y la libertad de expresión. Los talleres tienen una lógica de funcionamiento horizontal, cada integrante crea, demuestra y prueba sus habilidades compartiéndolas con el colectivo, siendo las creaciones de sus participantes (canciones, bailes, poesías, pinturas) difundidas en sus comunidades y redes, ya sea en su barrio, ciudad, país, como así también en el exterior. El objetivo es generar espacios de diálogo, de aprendizajes participativos e interactivos, a partir del intercambio entre pares, talleristas. Fortalecer la convivencia cotidiana, habitar los espacios, compartir y transitar en colectivo.

En los talleres de Hip Hop se abordan cuatro ejes:

Graffiti

Rap

Breaking

DJ

A partir de los años 2000 los talleres de Hip-Hop en Uruguay han ido aumentando en cantidad y

conurrencia con experiencias exitosas de inclusión social y desarrollo de capacidades múltiples. El taller habilita y crea un espacio donde quien participa se integra a partir de una actividad en la que encuentra disfrute y donde puede conectarse: con la lecto-escritura (en el caso del rap y el grafiti) con la expresión corporal y psicomotriz (en el caso del grafiti, Breaking y el turntablism) con el lenguaje musical, presente en básicamente todas las expresiones del movimiento. Allí el hábito de la práctica se encuentra asociado a un tipo particular de creación y recreación debido al abordaje con alto componente lúdico y una constante búsqueda de nuevas formas de expresión.

Circo:

El circo se caracteriza por una gran variedad de expresiones de movimientos o disciplinas: acrobacias de suelo, individuales, en dúo, grupales, acrobacias aéreas, malabares, equilibrios, clown, entre otras. En los talleres la técnica es habilitadora, para que esta amplíe la experiencia corporal de los participantes. Partiendo de esa premisa se trabaja desde la investigación y creación en circo. La propuesta posibilita una experiencia corporal rica y variada sustentada en el disfrute, generando desafíos corporales que potencien el trabajo grupal. Propone un acercamiento a la creación de la escena circense, utilizando el lenguaje técnico incorporado en modalidad de muestra del proceso alcanzado. A su vez se pretende potenciar la mirada del circo como una práctica artística de relevancia cultural a través del acercamiento a espectáculos de circo (obras, varietes) para ampliar el imaginario sobre este arte tan diverso.

Actividades: Generar encuentros e intercambios entre los diferentes talleres de circo del Programa Realizar visitas a espacios de circo que permitan acercar y comprender a los participantes de los talleres esta práctica artística.

Capoeira:

Una danza que quiere resistir, una lucha que no busca contacto. La capoeira implica un trabajo integral del cuerpo: disciplina entrenamiento escucha respeto hacia la otredad. El taller de capoeira invita a jugar, a bailar, a cantar, a aprender a defenderse. Es un desafío permanente entre el equilibrio, la fuerza y la coordinación. Centra sus contenidos en el cuerpo en movimiento, con un abordaje lúdico de un arte marcial latinoamericano. La exigencia física permite un conocimiento del cuerpo, la música se integra a las prácticas y se apunta a la construcción del grupo. Nadie es indispensable, pero todos son importantes. Todos participan, sin importar el nivel técnico.

Material bibliográfico

Cano, A., La metodología de taller en los procesos de educación popular, Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. 2012

Melguizo J. "Culturas y territorio" Clase 2 Módulo 2. Posgrado Internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria, FLACSO Argentina, 2019. Disponible en flacso.org.ar/flacso-virtual

Canclini, Néstor García. Las Culturas Populares en el capitalismo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 2013.

Rincón O. "Acerca de la(s) cultura(s): artes, identidades y entretenimiento." Clase 1 Módulo 1. Posgrado Internacional en Políticas Culturales de Base Comunitaria, FLACSO Argentina, 2019. Disponible en flacso.org.ar/flacso-virtual.

Murga

“La murga vive, nadie la enseña en ningún lugar” Jaime Roos; *“Los futuros murguistas”*

Los Talleres de murga del Programa Esquinas son valorados desde los procesos, más que desde los resultados artísticos. Nos importa la expresión, la sensibilidad artística y la opinión de cada vecina y de cada vecino, como motor de la creación colectiva. Una ronda de creación de Murga es un debate lleno de puntos de vista, de crítica y de pensamiento compartido. Cuando el texto está terminado, es porque hubo acuerdos y desencuentros y porque el humor y la poesía, encontraron la forma de poner en palabras la vida de quienes participan del taller, la vida en común. Los talleres de murga nos posibilitan meternos a fondo con la realidad en la que vivimos.

Objetivos generales

Acercar a los y las participantes la historia de la Murga, en el entendido de que es un género musical escénico en permanente transformación, atravesado por las diferentes coyunturas sociopolíticas-culturales y la dialéctica inter e intra generacional.

Promover un espacio de pertenencia, contribuyendo al bienestar social de las personas que participan del taller.

Posibilitar instancias de aprendizaje, descubrimientos e investigación, para que los participantes puedan apropiarse de nuevas herramientas que les permitan crear y ejecutar acciones artísticas.

Objetivos específicos

Colaborar con el fortalecimiento de la identidad grupal, estimulando la capacidad creativa e interpretativa de los grupos.

Estimular la mirada autocrítica sobre la creación artística para que cada grupo pueda tomar decisiones sobre su propio acontecer.

Ofrecer un espacio de expresión e intercambio de saberes desde la horizontalidad.

Fomentar la autogestión, la definición de roles y la construcción de una forma de organización.

Metodología: Citando a Herbert Read: *“¿Cuál es la finalidad de la educación? En verdad, respondemos a la pregunta cuando elegimos una concepción libertaria de la democracia. La finalidad de la educación, entonces, sólo puede ser desarrollar, al mismo tiempo que la singularidad, la conciencia o reciprocidad sociales del individuo. Como resultado de las infinitas permutaciones de la herencia, el individuo será inevitablemente único y esta singularidad, por ser algo que no posee ningún otro individuo, será de valor para la comunidad.”* La necesidad de crear en grupo será de forma inevitable, la variable que irá pautando el enlace metodológico a utilizar para así encontrar un código expresivo artístico, que permita a los y las participantes poner en acción artística lo que se siente y lo que se piensa. La Murga es el arte de poner muchas voces en una sola voz. La circulación de saberes y los debates abiertos son dos de los nutrientes más importantes de la creación, para luego establecer un lenguaje técnico común que facilite la concientización de los cuerpos y de los recursos expresivos, propiciando una mayor precisión en la ejecución de las acciones musicales escénicas.

Material bibliográfico

DINELLO, R.: Pedagogía de la expresión, Gráficos del Sur, Montevideo, 2003.

READ, H.: Educación por el arte, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1948.

STER, A.: La Expresión, Ediciones Promoción Cultural S.A, Barcelona, 1977

CELENTANO, M., ZERPA, C., BRUM, J., Sonando... ando, Relato de una experiencia, Ediciones del TUMP, Montevideo, 1996.

Artes Plásticas y Visuales

“La civilización democrática se salvará únicamente si se hace del lenguaje, de la imagen una provocación a la reflexión y no una invitación a la hipnosis”. Umberto Eco

Los talleres de artes plásticas con todas sus ramificaciones y técnicas permiten llegar al encuentro del ser con el hacer, invitan a redescubrir sensibilidades, expresiones, imágenes-pensamientos que se materializan en cada uno de nosotros. Desde el encuentro sensible con el arte, podemos propiciar trabajos singulares y colectivos. Existen un sinnúmero de herramientas para vehiculizar temas como, la comunicación, los vínculos, promoviendo el proceso y el encuentro con el lenguaje plástico, poniendo acento en el hecho artístico. Valorando el error, la equivocación como aprendizaje, dando la posibilidad de descubrir lo nuevo. Todas estas prácticas, contribuyen y favorecen el bienestar individual y grupal, compartiendo los distintos saberes de los integrantes que aportan y enriquecen al colectivo. Nuestros talleres son de gran riqueza sensible, que aportan a la reconstrucción del entramado social. El cruce con otras disciplinas y colectivos, nos permiten promover acciones que facilitan rescatar identidades comunitarias.

Objetivos generales

Presentar diferentes técnicas y herramientas que posibiliten la expresión.

Habilitar un lenguaje tanto singular como colectivo, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad.

Propiciar los espacios para que se generen nuevos modos de relacionamiento, motivando el encuentro, el cuidado de uno mismo, del otro y de lo que nos rodea.

Objetivos específicos

Desarrollar un espacio fermental donde se promoverán acciones como: pensar, sentir, hacer, experimentar e investigar a través del trabajo con la materialidad.

Promover que los participantes generen un discurso simbólico y como talleristas poder acompañar, guiar, confrontar, estimular los procesos, desde una libre expresión y acción, mientras no se transgreda al grupo y al espacio.

Desarrollar una formación integral, donde se conjuga lo vincular, afectivo, creativo y sensible.

Contenidos

Color: tono, matiz, claroscuro

Plano: dibujo, grabado, pintura, collage, mural, textura, técnica mixta

Volumen: modelado, tallado en madera, estructura, escenografía, escultura, ensamblaje, vestuario, maquillaje, títeres

Metodología: Elaboramos propuestas de aprendizaje dinámicas, motivadoras y novedosas revalorizando las Artes Plásticas como forma de desarrollo creativo. Enseñanza y aprendizaje es una unidad. No se puede enseñar si no se está aprendiendo en el propio acto. Dicha modalidad nos habilita a estar en permanente proceso de cambio, el taller pasa a ser un ámbito fermental de acción creativa. Salidas colectivas de extensión cultural. Diferentes instancias donde el grupo plantea sus objetivos y los relacionados con el medio.

Vínculo con el medio: Al exterior del taller, las intervenciones urbanas nos permiten el acceso, el cuidado y la apropiación del espacio público, fortaleciendo los vínculos con la comunidad. Articulamos con otros actores, instituciones y colectivos del barrio para llevar adelante distintas propuestas que surjan y se generen en el taller. En este sentido, nos interesa usar las posibilidades estéticas del mural, instalaciones, intervenciones y muestras de artes plásticas, como algunas de las disciplinas de expansión y presencia en el medio, entendiendo la relevancia que tienen estas acciones en el barrio.

Referencias bibliográficas

Elliot Eisner

Lev Vygotsky
Herbert Read

Arthur D. Efland

Pablo Freire

Annabel Lee Teles

Miguel Ángel Battagazzore

Miguel Ángel Pareja

Vasili Kandinsky

Modelo de hoja de ruta

TALLERES ESQUINAS DE LA CULTURA

HOJA DE RUTA del/ la tallerista:

1- Nombre del/la tallerista:

2- Título y reseña del taller:

3- Lugar, día y horario:

4- Destinatarios (niños, adolescentes, adultos, mayores):

5- Composición del grupo: edades, género, discapacidades, etc. (a completar con el grupo conformado):

6- Contenidos:

7- Materiales requeridos:

8- Coordinaciones previstas con otros u otras talleristas:

9- Observaciones. Cualquier otra circunstancia que detecten:

