

IberEntrelazando Experiencias.

Banco de Saberes y Acciones de intercambio de saberes entre organizaciones culturales comunitarias y pueblos originarios

**JUEGOS DE RITMO, CREACIÓN COLECTIVA Y ARTE COMUNITARIO - PARA GRUPOS Y REFERENTXS -
País: Argentina**

Dato de la organización de la sociedad civil y/o pueblo originario

Asociación Civil La Bombocova para la integración cultural

Localidad, Provincia/Región: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E-mail Público: info@labombocova.com

Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: Somos una Asociación Civil & Productora artística donde participamos unos 30 artistas y gestores, nacida del ámbito del teatro comunitario de los barrios de La boca y Barracas de Buenos Aires, si bien nos formalizamos jurídicamente en 2013 llevamos más de 25 años de trayectoria en la creación de espectáculos, seminarios y talleres en el ámbito de la música, danza, los juegos teatrales y las artes urbanas, desarrolladas bajo la idea e impronta del arte comunitario. Desde 2005 venimos desarrollando nuestra – Metodología “JUEGOS DE RITMO” para referentes del trabajo creativo en grupos, en las disciplinas que nos especializamos y que aplicamos en ámbitos sociales, culturales creativos y formales. ACTIVIDADES Para este BANCO DE SABERES proponemos desarrollar combinadamente las propuestas de seminarios de JUEGOS DE RITMO con la propuestas de CREACIÓN COLECTIVA dentro grupos o espacios de creación. Ya sea para consolidar grupos y referentes como para el armado de puestas en escena, desfiles, espectáculos o acciones artísticas / comunitarias. DENTRO DE LA PROPUESTA GENERAL DESARROLLAMOS ALGUNAS DE ESTAS DISCIPLINAS ESPECÍFICAS: TRABAJOS DESDE LA METODOLOGÍA – Juegos de ritmo- como herramienta para multiplicar el arte comunitario. TRABAJOS DE PERCUSIÓN – Percusión corporal, Urbana, Batucada, Africana, Afro-Latina- TRABAJOS DE DANZA – Afro brasilera, afro de orixas, Jazz, Ritmos urbanos, expresión corporal y danzas de mamas embarazadas y con bebés a upa. HERRAMIENTAS: teatrales, de artes urbanas y de trabajo de producción de vestuario colectivo y producción de sonido y grabaciones. Para conocer más de nuestro trabajo, música y espectáculos pueden ver el material adjunto o en la convocatoria o también en la Carpeta PROPUESTAS ARTÍSTICAS 2019 en nuestro perfil de la plataforma IBERCULTURA VIVA

Datos de la/s persona/s facilitadora/s

Facilitador/a 1: Santiago Comin

Correo electrónico: cominsantiago@gmail.com

Breve Currículum: Santiago Comin Músico, profesor y director formado entre Argentina, Uruguay, Cuba, Perú, Brasil, Senegal y España. También se formó en el Grupo de Teatro Comunitario Catalinas

Sur, dirigió el grupo de percusión Caturga, y creó más de 20 grupos de percusión y espectáculos bajo la idea de arte comunitario. Participó en grabaciones y shows con: Boikot , Bersuit, Ale Balbis, Chambao, Ritma, entre otros como en producciones para teatro, televisión, publicidad y cine. Profesor de la materia Música Latinoamericana II (raíz afro) de la EMPA, desde hace 20 años dicta cursos, seminarios y conciertos didácticos en más de 10 países. Actualmente es director de la Asociación Civil & Productora de contenidos La Bombocova donde junto a 30 artistas y profesionales desarrolla proyectos artísticos y sociales.

Experiencia en docencia o espacios de formación: Docentes desde los 16 años de forma autodidacta para el grupo de teatro comunitario Catalinas Sur, también dictó cursos de percusión comunitaria de donde se formaron más 15 grupos de percusión en Argentina, España y Perú. Hoy es profesor del al EMPA (Escuela terciaria de música popular) en la Materia Música Latinoamericana de Raíz Afro, como también desde 2011 es docente de percusión del Servicio Penitenciario federal de Argentina. Desde el año 1999 brinda seminarios y work shops para coros, organizaciones sociales, empresas y grupos en gral en más de 10 países mediante la metodología Juegos de ritmo. La metodología Juegos de Ritmo fue consolidada entre unos 40 profesores de diferentes disciplinas y Laura Rabinovich fue uno de los pilares de trabajo sobre el movimiento y juegos. Aún hoy sigue siendo la principal referencia en esta área.

Facilitador/a 2: Laura Rabinovich

Breve Currículum: es Profesora Nacional Superior de Expresión Corporal egresada en el 2002 de la UNA (Universidad Nacional de Artes, Buenos Aires); actualmente cursa la Licenciatura en Composición en la misma Universidad. Desde hace 20 años se desempeña como docente dentro del ámbito de la danza y la formación para las artes escénicas. También se formó en Salvador (Bahía) y en Río de Janeiro como profesora de danzas afro y danzas brasileñas. Creadora de TRAM: Técnica de Raíz Afro para el Movimiento, un método de entrenamiento que se basa en las especificidades de la danza afro como género. Creadora de AFRO MAMA DANCE: danza para bailar con bebés, a partir de su experiencia como bailarina, docente y mamá. Ha publicado el artículo "El uso creativo de la tradición" dentro del libro "Buenos Aires negra. Identidad y Cultura", editado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2006; y ha dado charlas en diferentes congresos tanto de cultura afro como de danza. Actualmente coordina desde La Bombocova el programa Formación de Formadores en Danza que contempla acompañando a más de 15 talleristas de diferentes villas de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad.

Experiencia en docencia o espacios de formación: 2018-presente Docente de Expresión Corporal para adolescentes en el Instituto Vocacional de Artes (IVA) 2017-presente Coordinadora territorial y Docente del programa Formación de Formadores en Danza en diferentes villas de Buenos Aires, junto a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad. 2012-presente Profesora de Afro Jazz en el Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. 2011-presente Docente de danza afro dentro de la materia "Estilos coreográficos" Instituto de Danza y Arte 'Reina Reech'. 2007-presente Profesora de Danza Afro y Danzas Brasileñas en el Centro Cultural Borges. 2016/17 Docente de danza en la Villa Zavaleta, Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciudad. 2016 Docente de Afro Mama Dance en Casa Joven, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad. 2016 Profesora de teatro de 1º a 7º grado en la escuela Tiempo Educativo 2004 – 2009 Profesora de Danza Afro y Danzas Afrobrasileñas en el Danzario Americano 2007-2008 Profesora de Danzas Afro Instituto Laura Fidalgo

Título de la propuesta: JUEGOS DE RITMO, CREACIÓN COLECTIVA Y ARTE COMUNITARIO - PARA GRUPOS Y REFERENTXS

Breve resumen descriptivo: Es una metodología que fortalece el desarrollo de procesos grupales, de producción y trabajo a la vez que una propuesta pedagógica integral en la que el ritmo es el eje principal y el juego, el lenguaje común. Los juegos de ritmo son una herramienta de aprendizaje y socialización aplicable a diferentes contextos de trabajo: educativos, de producción artística - coros, grupos de percusión, de danza, de teatro o combinados- que se desarrollen en ámbitos comunitarios. Para facilitar el acceso a esta práctica desarrollamos y presentamos la metodología en formato video que encontrarás en nuestro canal de YouTube <https://youtu.be/ILhE2Pn2Gg>

Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 4 jornadas. de 6 horas cada una

Fundamentación: Juegos de Ritmo es una metodología para el trabajo y la producción en grupos. Surge de la experiencia de creación y trabajo artístico en ámbitos comunitarios y de la necesidad de capitalizar y sistematizar el conocimiento adquirido sobre herramientas aplicables a diferentes contextos y demandas de organizaciones y espacios comunitarios, sean éstas vinculadas al arte, o también a la educación, la organización social. La metodología propone herramientas basadas en la utilización y el manejo de disciplinas como la música, la danza, los juegos teatrales y las artes urbanas, que se adaptarán y tendrán en cuenta el perfil y las características propias del lugar, de sus participantxs y de la comunidad donde se realizan y de donde surge la demanda. También funciona como un disparador del proceso de "creación colectiva" para obras de teatro, músicas, coreografías, puestas en escena en grupos de teatro comunitario.

Objetivos generales y específicos:

OBJETIVOS GENERALES: • Fomentar y fortalecer el proceso creativo y la búsqueda expresiva de un grupo, facilitando la participación activa de todxs sus integrantes. • Fortalecer y transferir capacidades, herramientas y recursos para el funcionamiento autónomo de dinámicas de creación y producción comunitaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Brindar herramientas teórico-prácticas relacionadas con el abordaje grupal del trabajo artístico, incorporando elementos de la música, la danza y el teatro articulados a través del ritmo, el juego y el movimiento. • Generar un espacio de intercambio y reflexión acerca del arte como herramienta para la transformación social y su impacto en las comunidades, reconociendo en particular su impacto en la generación de relaciones respetuosas de la equidad de géneros • Abordar técnicas y contenidos respecto al juego y su potencia integradora, a través del ritmo y su implementación, como estrategia para la creación colectiva. • Garantizar junto al colectivo anfitrión, la participación en igualdad de condiciones desde las convocatorias y organización de las actividades y velar o cuidar por el acceso y el desempeño en equidad (de género, edad, pertenencia cultural o racial) en las tareas y roles propuestos.

Contenidos a desarrollar:

DÍA 1 •¿Qué es el ritmo? ¿Donde encontramos ritmo? Dimensión corporal y grupal del ritmo. •Similitudes y diferencias en la producción de ritmos entre varones y mujeres. El género metió la cola? •Juegos para estructuras rítmicas diversas. •La escucha, la participación, la coordinación grupal. Estamos participando todxs en igualdad de condiciones?. Qué apoyo necesitamos?

DÍA 2 • Ritmo colectivo. • Elementos no convencionales. • Improvisación en lo creativo. • Reconocimiento y valoración de la diversidad de improntas en la improvisación según sea la edad o el género de lxs participantxs. • El ritmo musical, ritmo danzado y ritmo actuado. • El sentido colectivo de lo artístico: diferencias de sentido para varones y mujeres. Para jóvenxs, adultxs. • ¿Qué sabemos de género? ¿Qué es? .. Así como se construye, se puede cambiar?

DÍA 3 • El ritmo como lenguaje, alcances y posibilidades. • El ritmo como experiencia, la diversidad, el error, el liderazgo, la paridad. • Temáticas que nos abordan como comunidad: construir un listado inclusivo. • Lo escénico, el espacio y la acción. • Creación colectiva en pequeños grupos. • Facilitar oportunidades para el desempeño de roles y tareas en los pequeños grupos.

DÍA 4 • Juegos de Ritmo por lxs participantxs. • El sentido colectivo de la prod. artística. • Saberes y experiencias del teatro comunitario. • Creación Colectiva en grupos medianos. • Reflexión conjunta sobre el trabajo realizado y sobre “las huellas del género”. • Evaluación de avances, desafíos.

Programación de cada una de las jornadas:

JORNADA 1 • Presentaciones cruzadas lxs participantes, juegos y ritmos colectivos como rompe hielo. • Breve recorrido de las actividades ya desarrolladas por el grupo. • Ejercicios de ritmo musical, ritmo danzado y ritmo actuado. • Ensamble de percusión - percusión corporal o con objetos- (complejidad 1) • Coreografía colectiva (complejidad 1) • Juegos teatrales de roles y ritmo. (complejidad 1) • RAP Comunitario. ¿qué sabemos de RAP y para que lo usamos? (complejidad 1)

JORNADA 2 • Aplicación Juegos de Ritmo. (Ej: Banquete de Ritmos + Ej Palos y Danza u otros) • Conversación e intercambio de conocimientos y cuestionamientos a las diferencias y desigualdades de género. • Breve recorrido de las actividades ya desarrolladas por el grupo hasta el momento. • Ensamble de percusión –Batucada o Cajones- (complejidad 2) • Coreografía colectiva (complejidad 2) Juegos teatrales de roles y ritmo. (complejidad 2) • RAP Comunitario. A Rapear! (complejidad 2) • Trabajamos textos y/o canciones sobre género y arte. • Juegos para buscar temáticas creativas comunes

JORNADA 3 • Aplicación Juegos de Ritmo. (Ej: Banquete de Ritmos + Ej Palos y Danza) coordinados por lxs participantes. • Ensamble de percusión –Percusión con señas- (complejidad 3) • Coreografía colectiva (complejidad 3) • Juegos teatrales de carácter y ritmo. (complejidad 3) • RAP Comunitario. Armando una canción todxs juntxs (complejidad 3) • Creación de números escénicos en pequeños grupos JORNADA 4 • Juegos de ritmo aportados y coordinados por los participantes • Reflexión grupal sobre “huellas de género” en la tarea y otros textos, temas o materiales sobre género a compartir • Creación colectiva de números escénicos en grupos medianos. • Muestra de creaciones colectivas. • Celebración con juegos y muestras para la comunidad e invitados.

Bibliografía sugerida (obligatoria y recomendada), videos y otros recursos:

Juegos de Ritmo Tutorial – playlist todos los videos-: <https://youtu.be/ILhE2PnP2Gg>
CANAL DE YOUTUBE DE LA BOMBOCOVA

Necesidades para el desarrollo de la propuesta:

Técnicas:

- Instrumentos musicales en general.
- Instrumentos de percusión (uno por participante) • Baldes de 20 litros -tipo de pintura- (2 por persona de ser posible)
- Palillos de batería (un par por persona)
- Palos de escoba de 40 a 45cm de largo (2 por persona)
- Sonido para instrumentos musicales y audio (mínimo 2 micrófonos y una línea)
- Proyector o tv grande (de ser posible)
- Espacio para hacer percusión.
- Espacio para hacer danza y juegos teatrales
- Papel para anotar. Posibilidad de fotocopias o impresión para material previamente enviado
- Sillas
- Agua abundante.
- Espacio para comer (o cocinar de ser posible)
- Telas, maquillajes y vestuarios para jugar (de ser posible).

Espacial (dimensiones, aire libre o espacio cerrado, iluminación, etc.): Ideal poder combinar espacio cerrado de un mínimo de 20 x 20 metros diáfano para un cupo máximo de 40 personas. Acústicamente apto (sin reverberación) Ideal poder combinarlo con un espacio al aire libre cercano. Iluminación pueda sumar en la 4 jornada pero no es imprescindible.

Franja etaria a la que está destinada la propuesta: De 12 a 75 años de edad.

Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta, en caso de ser una en particular: Todas las comunidades, de jóvenes en adelante.

Número mínimo y máximo de participantes a los que está destinada la propuesta: Mínimo 15 personas y máximo 40 personas

¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal? ¿Indicar de qué manera?: Si, la incluye como puede observarse en la descripción de objetivos y programación de las actividades Nuestra asociación desde sus inicios generó propuestas inclusivas y contenedoras de la diversidad de personas que integran las organizaciones o espacios comunitarios. Nuestras convocatorias y las de los grupos con los que hemos trabajado han sido abiertas y respetuosas de las modalidades de participación de mujeres y varones, jóvenes o adultxs; de niños y niñas. Pero es desde hace poco más de un año que advertimos la posibilidad de contribuir con las herramientas a nuestro alcance, a remover barreras a la participación plena y en igualdad de las mujeres -de todas las edades- y de las identidades de género disidentes, en los proyectos e iniciativas de las que participamos. Comprobamos el potencial de nuestras actividades en la transformación de algunas realidades comunitarias, la capacidad de movilizar y poner en juego recursos personales y colectivos a veces no develados, a través del juego y la expresión artística. Por eso es que en la actualidad y valiéndonos del recorrido en los temas y el activismo de género de compañeras que integran la asociación, y de la cercanía a las prácticas del movimiento de mujeres en Argentina, nos hemos propuesto integrar a nuestra propuesta, una mirada atenta a las diferencias de género y promotora de la igualdad en las distintas etapas, contenidos y ejes del trabajo, es decir “atravesar la propuesta con género”.

Contemplamos también reservar espacios específicos para impulsar o promover la reflexión sobre el carácter “cultural” de las diferencias o de las jerarquías entre los géneros y de la posibilidad de transformarlas, a partir de lo trabajado en los grupos. En particular las abordaremos en el campo de la expresión artística, los juegos, la creación, el liderazgo y la participación en proyectos comunitarios. Este trabajo podrá desarrollarse en colaboración con colegas y referentxs entrenadxs en estas temáticas de la organizaciones y comunidades locales.
