

Convocatoria al Banco de Saberes Culturales y Comunitarios

Nombre del proyecto: Taller Comparsa de Figurines Comunitarios

País: Chile

1. Organización cultural comunitaria que propone el taller: Espacio Comunitario Santa Ana

Localidad, Provincia/Región: Cerro Cordillera, Valparaíso, Chile

E-mail: espaciosantaana@gmail.com

Teléfono: +56 944093568

* **Historia y perfil de las actividades que se desarrollan:** Somos una organización comunitaria que desde el 2008 busca intensionar y tensionar el desarrollo comunitario del cerro Cordillera, entendiendo a las organizaciones territoriales como agentes de cambio y transformación social del hábitat. A través de la práctica cotidiana configuramos una cultura organizativa que se sostiene en el apoyo mutuo y el fomento de actividades artísticas y culturales que procuren el desarrollo integral de la comunidad.

2. Las personas facilitadoras que estarán a cargo de compartir la experiencia o saber:

2.1. Facilitador/a 1: Milenka Cucurella Farías

* **Rol en la organización y/o actividades que realiza:** Coordinadora área Arte y Cultura, co-directora EPACy

* **¿Desde cuándo forma parte de la organización?** 2016

* **Breve currículum:** Profesional de las artes escénicas, con formación en danza, teatro y yoga; ha enfocado su trabajo artístico en la creación de obras de danza y teatro para primera infancia. Es integrante del Colectivo Escénico La Enredadera, donde desde el año 2014 es intérprete y productora técnica de tres obras, todas financiadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con las cuales se ha presentado en distintos escenarios a lo largo de Chile.

Su trabajo también incluye proyectos de formación artística de adultos e infancias, siendo co-directora de la Escuela Popular de Artes Callejeras (EPAC) desde 2017 a la fecha, donde forma a infancias y sus familias en las distintas disciplinas de las artes carnavaleras con quienes participa en diversas actividades culturales comunitarias de la comuna de Valparaíso.

Su principal labor la realiza en Espacio Comunitario Santa Ana, desde el año 2017, donde es coordinadora del área Arte y Cultura desde el 2018 y coordinadora del Programa de Apoyo a

Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) modalidad continuidad desde 2022 a la fecha.

En Espacio Comunitario Santa Ana también es responsable del diseño y ejecución de todas las actividades artístico culturales, gestionando y produciendo instancias formativas, de mediación y programación artística y coordina el equipo de trabajo interno. Sumado a esto, gestiona el trabajo con instituciones educacionales del territorio, mediando con artistas locales la realización de residencias, seminarios, encuentros, talleres y presentaciones en estos espacios educativos.

Del año 2007 al 2012 es parte del elenco de la compañía de danza teatro Dama Brava.

Desde el año 2009 es miembro de la comparsa Diablos Rojos de Víctor Jara, es figurín danzante, presente en cada romería al Cementerio General de Santiago de Chile, honrando la memoria de Víctor Jara, con sus músicas y espíritu vivo en un gran cuerpo de músicos, músicas y danzantes enmascarados.

*** Experiencia en docencia o espacios de formación:**

2021-2024 Profesora de taller de Yoga y taller de Danza para niñas y niños en Jardín Infantil y Escuela Libre Andalican, Valparaíso.

2017-2024 Co-directora, profesora de danza teatro EPAC, Escuela Popular de Artes Callejeras. Comparsa de Lauchitas, cerro Cordillera y Zorritos, Playa Ancha.

-Gestión, producción general y profesora de danza en Proyecto FAE, "Carnaval Centenario Escuela San Luis", Valparaíso.

-Co- dirección, producción general y profesora de danza Comparsa Rata Cordillerana

2.2. Facilitador/a 2: Mariela Leonor Diaz Rivera

Rol en la organización y/o actividades que realiza: Tallerista

¿Desde cuándo forma parte de la organización?: 2017

Breve currículum: Actriz e intérprete en danza, comprometida con la educación artística y la gestión de proyectos culturales, principalmente enfocados a formación en artes escénicas en comunidades, tanto barriales como educativas, logrando una sólida experiencia de trabajo en equipo. Le interesa el abordaje de las artes vivas desde la fusión de teatro, cuerpo, territorio y comunidad. Tiene la habilidad para colaborar eficazmente en entornos multidisciplinarios, con un enfoque centrado en utilizar el arte como herramienta para el desarrollo personal y social.

Ha trabajado en diversas compañías de teatro, danza y cuentería, además de la docencia teatral en escuelas públicas y privadas. Desde el 2015, participa en "Colectivo Escénico La enredadera", con quienes realizan mayormente, obras de danza para primera infancia, las cuales van acompañadas de una actividad de mediación y han recorrido Chile en distintos contextos, tanto educativos como culturales.

Desde 2017, en la co-dirección del proyecto EPAC "Escuela Popular de Artes Callejeras", y desde Espacio Santa Ana, realizan en un equipo de cuatro personas talleres de: Teatro, Danza, Música y Confección de máscaras y vestuarios. Desde esos talleres nace la comparsa

de jóvenes y adultos/as llamada "Rata Cordillerana", quienes con los años, se consolidan como una agrupación independiente, desarrollando y aplicando contenidos de EPAC en su funcionamiento.

En el año 2019, forman el taller de "Lauchitas, comparsa de figurines", dirigido a la niñez de 6 a 11 años. El taller se va renovando año a año, manteniendo así un grupo activo. Este formato involucra directamente a las familias o cuidadoras, puesto que el taller de máscara y vestuario va dirigido a ellas/os, participando así gran parte de la comunidad. Durante el mismo año, replicaron la metodología en el sector de Puertas Negras, playa Ancha, Valparaíso, formando la comparsa "Zorrit@s, manada reforestadora", también dirigida a la niñez y sus familias, realizada del 2019 al 2022.

. Experiencia en docencia o espacios de formación:

-Escuela Montessori Tarpuy - Desde el año 2022 a la fecha, desarrolla el taller de "Teatro clásico", dirigido a estudiantes de 1° a 6° básico. En este taller, todas y todos sus participantes pueden tomar cualquiera de los roles necesarios para hacer un montaje, desde la dirección, hasta técnicos, teniendo la posibilidad de poner en práctica los saberes en un teatro de verdad.

-EPAC, Escuela Popular de Artes Callejeras. Desde el año 2019 a la fecha, realiza en conjunto con el equipo, el taller de "Lauchitas", sumando después "Zorrit@s", taller de comparsa dirigido a la niñez y sus cuidadoras/es. Está dirigido a niños y niñas de 6 a 11 años. Dentro del taller, se forman en música, construcción de máscaras y vestuarios con reciclaje, danza y teatro.

-"Escuela San Luis"- Durante el año 2018, toma el rol de profesora de teatro, dando clases a estudiantes de todo el ciclo básico (de pre-básica a 8°).

-Proyecto FAE (Fomento del Arte en la Educación) - Proyecto desarrollado en la Escuela San Luis, para celebrar su centenario. En esa ocasión se desarrolló la comparsa del colegio, realizando junto al equipo, talleres de distintas disciplinas, dando como resultado una comparsa de más de 100 personas participando, es decir, la escuela completa.

- Colegio Reino Suizo- bajo el programa "Red de talleres para la ciudadanía"- durante el año 2017. Programa realizado desde la Municipalidad de Valparaíso, dirigido a escuelas públicas.

- Colegio San Nicolás, Quilpué. 2017. Realización de Teatro en aula, dirigido a estudiantes de pre-básica a 8° básico.

- Jurado en "Festival de Teatro Escolar", año 2017. Festival realizado desde la Municipalidad de Valparaíso, a nivel comunal.

- Programa Acciona (2011 a 2012) - Programa del Ministerio de Cultura de Chile. En esa ocasión realiza el taller de "Percusión Corporal" a estudiantes de 2° año medio del Liceo "Leonardo da Vinci", comuna de Calera.

3. Datos sobre la propuesta para el banco de saberes

* **Título de la propuesta:** Taller Comparsa de Figurines Comunitarios

* **Breve resumen descriptivo:**

El Taller Comparsa de Figurines Comunitarios es una instancia formativa y comunitaria, inspirada en la educación popular, la educación artística, la fiesta popular y el trabajo colaborativo. Donde se convoca a la familia a participar de un taller integral e interdisciplinario de artes escénicas y carnavaleras. Está compuesto por las siguientes disciplinas: danza, teatro, música, confección de máscaras y vestuarios.

Es un taller práctico que dura seis días, durante los cuales compartiremos nuestra historia y procesos en distintos territorios y comunidades, nos adentraremos en la historia y significado de los distintos figurines de carnaval en Latinoamérica, se entregarán metodologías de trabajo para la creación de un personaje con identidad local. Para esto es fundamental la observación de nuestro entorno, así como tener presentes nuestra historia y memoria como comunidad.

Es una instancia participativa, donde se comparten herramientas y técnicas pero la temática es común, creativa y colectiva. Se crearán coreografías, juegos teatrales, se diseñarán y construirán vestuarios y máscaras, con material reciclado y reutilización textil. La identidad y cultura comunitaria viva de cada territorio es fundamental para alimentar esta iniciativa, por lo que su musicalidad responderá a ese sonido particular, único.

El compartir es uno de los grandes ejes de esta propuesta, donde durante seis días "nos hacemos manada", todas y todos parte de un mismo organismo, con un pulso, ritmo y color común. En nuestra historia ha sucedido que llegan familias monoparentales, en su mayoría lideradas por mujeres que se encuentran criando solas, pero que encuentran en el taller un lugar seguro, amoroso y respetuoso, tanto para sus hijas e hijos, como para ellas. Esto ha hecho que de alguna manera intencionemos la participación de familias que buscan un lugar de contención. Toda la instancia formativa finaliza con un pasacalle y un almuerzo o merienda colectiva.

*** Duración prevista para el desarrollo de la propuesta:** 6 días

***Fundamentación:**

Desde la mirada de la cultura viva comunitaria hemos podido observar la necesidad de que existan espacios de formación artística, educación popular, cuidado, contención y seguridad para la niñez y adolescencia, así como para sus cuidadoras y cuidadores, que en muchas ocasiones son madres, abuelas, tías o hermanas mayores, sin dejar de reconocer que existen muchos padres u hombres cuidadores, es sin duda un rol que recae en las mujeres la mayoría del tiempo. Vemos también el gran valor que existe en las artes y sus distintos oficios para el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad, la empatía, capacidad de escucha y adaptación. Sabemos que el arte y la cultura son un medio de transformación social y cultural, lo que evidencia que mediante prácticas artísticas puedes movilizar paradigmas,

creencias y formas de habitar. "La calle se vuelve segura cuando bailamos en ella".
Re-significar los espacios públicos.

Desde la Escuela Popular de Artes Callejeras (Epac), proponemos explorar y reconocer la relación entre el territorio, la animalidad identitaria, los colores y sonidos locales, para la creación de personajes animalescos enmascarados que formarán una comparsa comunitaria.

Buscamos también el sentido de pertenencia territorial y comunitaria, ofreciendo una experiencia enriquecedora tanto cultural, como creativa para los participantes y su comunidad, ya que en lo ideal, la comparsa les quede a su comunidad, y puedan salir a la calle a cualquier tipo de actividad que tengan en su comunidad, ya sea artística, cultural o política.

Creemos que puede ser una oportunidad para la exploración creativa y el fortalecimiento comunitario. Al combinar elementos de reconocimiento territorial, animalidad, danza, teatro, música y confección, se busca crear una experiencia integradora y enriquecedora para quienes participen, habitando el disfrute de esta instancia, reafirmando su identidad y cohesión social.

*** Objetivos generales y específicos:**

Objetivo general: Realizar una comparsa de niñas, niños , adolescentes y sus familias, de figurines identitarios del territorio que habitan.

Objetivos específicos:

Reconocimiento del Territorio: Explorar y comprender el entorno local, identificando elementos característicos del territorio que se reflejan en la creación de los personajes.

Animalidad del Territorio: Identificar y estudiar los animales autóctonos, su comportamiento y su simbolismo cultural en la comunidad.

Exploración Sensorial: Investigar los colores y sonidos propios del territorio, integrándolos en el proceso creativo.

Creación Artística: Desarrollar habilidades en danza y teatro para la creación de personajes animalescos enmascarados, y una Puesta en escena para calle

*** Contenidos a desarrollar:**

El taller Comparsa de Figurines Comunitarios es una instancia de práctica de distintas disciplinas tanto artísticas como socio culturales. Se trabajará en torno a una metodología de creación escénica, donde todas y todos los participantes (niñas, niños, adolescentes y sus cuidadoras/es) se podrán sumar. Se abordará por disciplina/oficio artística/o, danza, teatro, música, creación de vestuario y máscara, y etapas de desarrollo. Cada día se dividirá en dos módulos de 3 horas cada uno. Se realizarán 10 módulos y un día de pasacalle.

Taller de Danza Teatro, donde se trabajan las unidades: Cuerpo Propio (conciencia corporal, entrenamiento psicofísico, memoria corporal), Cuerpo Colectivo (figuras coreografías, uso de máscaras) Cuerpo y Calle (consciencia espacial y mudanzas)

Taller de Música, donde se trabajarán las figuras rítmicas, ritmo, pulso, contrapulso, melodía y armonía, canto grupal.

Diseño y confección de máscaras y vestuarios, reciclaje y reutilización textil, costura básica, diseño de máscara con tetrapack y tela.

***Programación de cada una de las jornadas:**

Duración total: 6 días. Dos módulos diarios de 3 horas cada uno. Total de 10 módulos y una presentación.

Día 1- Módulo 1- Circulo inicial (todos los módulos comienzan así). Presentación grupal. Introducción a los 6 días, Trabajo de cuerpo colectivo, y cuerpo propio. Juegos teatrales, Entrenamiento psicofísico. Veremos elementos introductorios de danza y su técnica. Entrenamiento de piso y psicofísico. Introducción a la música. Círculo de cierre./Colación/
Módulo 2: Presentación de nuestra historia como EPAC, conversación grupal, entrega de contenido.

Día 2- Módulo 3- Inicio, salida de observación del entorno, de fauna y flora, colores, texturas, sonidos, música, que nos ayudarán a crear nuestros personajes. Sistematizar en una actividad pedagógica lo que se recoja en la salida/Colación. Módulo 4: Llevar al cuerpo lo observado. Iniciación al uso de máscara. Búsqueda de personajes. Herramientas de danza. Música corporal y percutiva. Cantos de cumbia.

Día 3- Módulo 5: Confección de máscaras de reciclaje textil, inspiradas en las animalidades observadas el día anterior./Colación/Módulo 6: Confección de vestuarios, a raíz del reciclaje textil. Canto de cumbia.

Día 4- Módulo 7: Entrenamiento físico de danza, coreografías. Repaso psicofísico. Trabajo de personajes. /Colación/Módulo 8: Continuación de trabajo de máscaras y vestuarios. Cierre.

Día 5- Módulo 9: Uso de máscaras realizadas y vestuario que tengan, Coreografías y cantos de cumbia y música del lugar. Puesta en escena de la comparsa. Personajes, danzas y música./Colación/ Módulo 10: Ensayo de puesta en escena.

Día 6- Presentación de comparsa. Comida colectiva de celebración.

* **Bibliografía sugerida:** La bibliografía que hemos usado y que sugerimos varía entre polos académicos, sociológicos y técnicos en torno a la máscara, el cuerpo danzante, el teatro y la música.

Teatro, Danza y Uso de máscaras:

- "El cuerpo poético"- Jaques Lecoq.

- "Alba Emoting" -Susana Bloch

-Referente visual de "Danzantes"- Sofrenia. Recopilador e ilustrados gráfico.

- "Máscara. Transformación e identidad en los andes"- Gissela Canepa Koch

"Anatomía del movimiento"- Blandine Calais-Germain

En cuanto a música sugerimos el libro:

"Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal" : (ejercicios prácticos) / Marta Schinca

. Necesidades de la propuesta:

* Técnicas: Una sala amplia, con piso liso para moverse, equipo de sonido, proyector de video, mesas y sillas para trabajar, retazos de telas, materiales de costura, máquina de coser, pegamento.

* Espacial: Sala de mínimo 5x4 metros, idealmente espacio cerrado o techado.

. Destinatarios:

* Franja etaria a la que está destinada la propuesta: desde los 6 años hasta los 99 años

* Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta: Específicamente, niñas, niños y adolescentes y sus cuidadoras y cuidadores

* **Número mínimo y máximo de participantes:** mínimo 15 personas y máximo 50 personas

* **¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal?** Si, en nuestra propuesta se puede visibilizar la perspectiva de género al ser un espacio principalmente para la niñez, quienes la mayoría de las veces están acompañados por mujeres, ya sean madres, abuelas, hermanas, tías etc. Esto hace que además de ser un espacio de creación para niñez y adolescentes, también es un espacio de contención, pues no están permitidas prácticas violentas, o de exposición a ningun/a participante, tampoco micro ni macro machismos, ni lenguaje inapropiado, en caso de ser detectados, se toman medidas al respecto. Es una instancia de espacio seguro para quien quiera participar.

Hay una línea editorial en nuestra puesta en escena, donde hay temáticas que no se permiten, como por ejemplo: roles definidos por género.