

LA TERCERA SONRISA

Arte compartido entre la primera y la tercera edad

Todavía nos queda mucho por descubrir.....

Inclúyete en el mundo del otro, compartiendo desde la mirada auténtica del Arte el que tú tienes en tus ojos, el que te mueve, el que te aleja de un mundo máquina, el que nos eleva y nos vuelve átomos.

El tiempo parado y comunicador de la creación conjunta.

Un mural que atrapa sueños, una danza libre que limpia la angustia y suda el calor guardado y de fondo , la música, el ritmo, ambiente sonoro que llena de energía la densidad del aire encerrado de una endogamia encasillada en grandes guaridas donde tan iguales no nos posibilitan el crecimiento diverso.

Pretendemos e intentamos abrir los muros de los centros geriátricos, tanto de día como los de residencias y comunicarlos con los centros de acogida y los colegios donde compartirán un espacio de creación en sus horas extraescolares.

Transformar estos lugares en páginas en blanco, recuperar el niño herido, o el niño perdido el abuelo,despertando cerebros y dejando de lado un televisor con noticias negras que tira el ánimo y la esperanza , por murales coloreados de recuerdos, por teatralidad y acciones de diferentes vidas y diferentes caminos y búsquedas.

Un tiempo de libertad, donde tú y yo y todos es lo mismo, donde se para el tiempo, ahora mirada , pincel y cuerpo....

La tercera sonrisa es aquella que se ha guardado demasiado tiempo dentro y casi ni reconocemos, pero que existe y nos da vida. Arte compartido entre la primera y la tercera edad
Niños de 6 a 12 años con personas del Centro
Total 20 alumnos entre cuidadores, niños y alumnos del Centro.

P ROGRAMA

LA TERCERA SONRISA

Propuesta de Inclusión Social a través de las Artes, en este caso, de las Artes plásticas, danza y palabra, cuyo objetivo es dar una formación a largo plazo de creación artística dentro de los centros de Tercera edad e integrar en los mismos a niños de entre 6 y 12 años para crear un trabajo en equipo que potencia el talento artístico en ambas generaciones.

El fin, aunque en este caso es un taller intensivo de prueba, es realizar una puesta en escena final, abierta a la sociedad, cuya temática son las propias vivencias de cada una de las personas que participan en el taller: Como sienten la vida, que necesidades relacionales tienen dentro de un espacio de convivencia, que ilusiones todavía permanecen en la memoria, inquietudes, miedos, deseos...

OBJETIVOS GENERALES

- Colaborar.
- Fomento de la creatividad.
- Educación artística en grupo.
- Humanizar y dar vida a un espacio a través de la transformación del mismo
- Reconocerse y adquirir autoestima.

METODOLOGÍA

Taller de formación de exploración artística

EL ARTE QUE NO CURA, NO ES ARTE

Textos en movimiento.

Estiramiento de hatha yoga y meditación dinámica.

Dibújate a ti mismo (autorretrato y autorreferencialidad).

El color danza.

¿De qué color eres? y de qué color querrías ser?

Imágenes sonoras.

Trabajo en grupo.

Contacto visual y táctil.

Reflexiones conjuntas.

Exploración de movimientos según el trazo que el otro pinta.

Contacto y escucha.

PUESTA EN ESCENA FINAL

Selección de Material.

Recopilar los movimientos auténticos.

Terminar el mural y los retratos y reflexionar sobre ellos.

Selección musical tras la visualización de los trabajos.

Crear grupos dentro de la puesta en escena...

“El dibujo y el cuerpo se comunican, se comprenden. Tu color se mueve con el mío, tu memoria más o menos frágil, guarda emociones y mi brazo se hace tuyo y tu pincel es mi brazo y tu cuerpo danza al ritmo de la música que pintas y el niño que yo guardo me lo da el niño que tu eres y me miras. Todos somos uno, en este espacio de libertad”

MATERIALES: pinceles, lápices, cinta, cartulinas, tijeras, acrílicos, tizas y materiales descartables (cartones, bolsas, vasos, telas, trapos, tapitas, palitos, diarios, etc.).

ENCUENTRO:

La tercera Sonrisa Inicio

Bienvenida a los participantes.

Explicación de la tarea a realizar en este encuentro en torno al eje del recuerdo .

El taller propone un espacio para que el adulto pueda tener una mirada retrospectiva y presente de su propia historia y a su vez el niño comparta unas experiencias vitales.

Generar un espacio donde el adulto mayor pueda establecer vínculos para compartir con otros la experiencia sensible de la actividad artística, facilitando la instalación de nuevas coordenadas para el intercambio subjetivo y con ello nuevas capacidades para la coexistencia.

Los ejercicios pueden ser un camino alternativo de comunicación y expresión para el niño, y si es posible, que permita contribuir a la construcción de su propia identidad, reinterpretándola creativamente.

El taller no se presenta como un lugar de aprendizaje en el que debe transmitirse un conocimiento bien delimitado o se pretende formar artistas que manejen las técnicas de manera eximia. No se pone el énfasis en el producto de la obra de arte. Es el proceso de lo creativo lo que interesa, y es el lenguaje de lo artístico lo que se encuentra como vía posibilitadora para trabajar lo creativo.

La creatividad forma parte del desarrollo de cada individuo, gracias a ella construimos lazos entre nuestro mundo interior y exterior; para nuestro desarrollo personal hay que crear herramientas que nos ayuden a que nuestras expectativas se hagan realidad, de forma que al ser el individuo creativo, utilice la imaginación para enfrentarse a su existencia y relaciones sociales. A través del soporte plástico el individuo encuentra un vínculo con su interioridad, ésta resurge y le habla. Necesita salir al exterior y es en este espacio simbólico donde se manifiesta a través de metáforas y donde fluyen las preguntas y no siempre las respuestas, las soluciones y algunas veces las contradicciones.

EJERCICIO TIPO PARA UN TALLER DE TRES DÍAS)

PROYECTO PILOTO

TRES CADÁVERES EXQUISITOS

Compartir , la importancia de este taller no radica en la obra sino en el proceso creativo, en el que abuelos y niños trabajen secuencialmente para conseguir un trabajo unitario, también llamado cadáver exquisito, los ejercicios serán dirigidos.

EJERCICIOS

PRIMER DÍA

Si trabajamos por separado los niños pintaran con línea acerca de temas previamente establecidos.

Los abuelos realizaran el mismo ejercicio acerca de los recuerdos, inquietudes.

También pintaran solo con rotuladores a línea.

No se pretende que los dibujos sean de calidad, sino que puedan expresarse por medio de la pintura.

Se podrá utilizar plantillas y habrá una ambientación musical.

MECÁNICA DEL EJERCICIO

Sobre cartulinas se hará solo a línea los dibujos de los recuerdos.

SEGUNDO DÍA

Los trabajos serán intercambiados, los de los abuelos se los pasaremos a los niños y los de los niños los tendrán los abuelos. Jjugarémos esta vez con el color, los participantes tendrán que aplicar el

color a los dibujos de línea

Esto es los niños tendrán que dar color a los recuerdos de los abuelos, y viceversa.

TERCER DÍA

Conocimiento, trabajo en equipo.

En conjunto harán un mural en el que se trabajará en secuencia, en parejas integradas por un abuelo y un niño.

IDEA ORIGINAL Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

CARLOTA PÉREZ

ARTISTAS COLABORADORES EN PROYECTO REGULAR

Taller de de tres a cinco meses de Lunes a Viernes
Abel Barcenillas. artista plástico
Jorge Sierra, guionista y videocreador
Laura de Juan. Cámara y documentalista.
Blanca Blanco, Bailarina
Begoña Bah , Fotógrafa
Olalla Rodriguez. Artista plástica

CARLOTA PÉREZ

Licenciada en Historia del Arte en la facultad de Geografía e Historia de Santiago de Compostela; Especialidad de arte contemporáneo y cine (1994 – 1998).

Estudios de realización y dirección de cine y televisión en el Cev de Madrid.

Formación artística

Danza clásica y contemporánea en la escuela de danza Druida (1984-1994), A Coruña.

Danza contemporánea con Alex Siemens formando parte de su compañía de 1993 a 1995.

Fotografía en blanco y negro.

Cursos talleres

Cursos intensivos desde el año 2000 con diferentes coreógrafos y bailarines a nivel internacional: Rodrigo García, Kiko Cadaval, Marcos Orsi, Santi Prego, Victor Duplá, María Vazquez, Damian Muñoz, Virginia García, Juska Weigel, Guillermo Weickert, Gema Diaz, Chevy Muraday, Julio Viera, Ramón Oller, Guido Tuveri, Alegado, Tinazzi, Jorge Jauregui, Laura Aris, Colin Sinclair, Thierry Taboni, Meritxell Checa, Julio Cesar Iglesias, David Zambrano, Daniel Larrie, Jurij Konjar...

Experiencia profesional

Galerista de Arte bajo la dirección de Ana Vilaseco desde el 1998- 2000, Acudiendo a diversas ferias en España y ayudan-

do a seleccionar la obra de los artistas expuestos.

Gestora Cultural en la empresa multidisciplinar Trebellar, diseñando proyectos culturales integrales para entidades públicas y privadas (2000 – 2003). En Trebellar Comunicación realiza diferentes trabajos culturales como creadora de ideas y de textos para diferentes proyectos personalizados, así como diversas coreografías de danza- teatro:

La vida callada, teatro danza para 10 actores con música en directo.

Reinauguración del Casino del Atlántico, teatralización con música, danza, pintura...A Coruña 2000

En busca de hogar, teatro de gesto sobre la importancia del reciclaje y del respeto al medioambiente. Campaña de Reciclaje del Ayuntamiento de A Coruña, 2000.

Ruada, carpa itinerante de las artes y la tecnología, R Cable Galicia, 2000.

A Pie de Calle, dinamización de barrios, Fiestas de María Pita, A Coruña, 2000 – 2001.

Corte Inglés A Escena, proyecto teatral educativo, A Coruña y Vigo, 2000 – 2002.

Caixanova na Rúa, muestra internacional de teatro de calle, 2001.

Encuentro de Las Artes; Homenaje a Camilo Otero, Santiago de Compostela 2001.

Una Conducción Segura, teatro, música, danza y mimo. Consellería de Xuventude, Xunta de Galicia, 2001.

Compostela Porta ao Pasado, cenas medievales teatralizadas, Hotel Puerta del Camino, 2001.

Rúa Aberta, Festival Internacional de teatro de calle. Fundación Caixa Galicia, Lugo y Ferrol, 2002.

Circuitos Culturales Feria del Libro de Galicia, danza, talleres, teatro, música e acrobacia, 2000 – 2003.

En el año 2003 funda la compañía profesional de danza Teatro Experimentadanza, en A Coruña, con la idea de llevar la danza a espacios de Arte y a la calle creando una plataforma de formación y un centro de investigación coreográfica con su propia escuela. En esta formación han trabajado numerosos profesionales de las artes escénicas a nivel internacional entre los que destacan, en la danza, Armando Martén, Blanca Blanco, Caterina Varela, Alexis Fernández, Leo Rodríguez, Thierry Taboni, Gema Díaz, Nuria Sotelo, David Loira, etc, en la música, Suso Alonso, Pablo Rodríguez, Alex Salgueiro, Tito Barbeito, Platz, Rebeca Ponte, etc, en las artes plásticas Chema Alvar-González, Pilar Alonso, Maria Tomé, Manel Cráneo, Brandariz, etc, en videocreación Carmen Calvo, Osvaldo García, Mario Vilaseco, Alexis Delgado, etc. Esta compañía ha sido invitada a participar en festivales internacionales e diferentes países como: España, Portugal, Bélgica, Argentina, Italia, Marruecos y Túnez.

Desde el año 2003, Gestora Cultural de ExperimentaCultura, empresa que relaciona la danza con otras Artes, produciendo

do y dirigiendo, entre otros, los siguientes espectáculos:

A escondidas (danza contemporánea)

Nuestros Sueños en un baúl (danza-teatro para niños)

Minimas dosis de danza (danza en la calle)

No me toques el secreto

Jugando con el Arte (iniciación al arte de vanguardia a través de la danza)

En busca de aire (danza-teatro)

Luz en el agujero (danza, teatro y música)

Ha codirigido y bailado en otras piezas de la compañía, de

la mano de importantes coreógrafos y directores de escena: Arte a Escena (bajo la dirección teatral de Santi Prego)

Meltemi (bajo la dirección de Damian Muñoz)

La cita (codirección con el actor Xoan Carlos Mejuto) danza y violencia de género.

Picasso, a ollada nas mans (junto a Xoan Carlos Mejuto y Suso Alonso en la música)

Caligrafías de Piel (con Leo Rodriguez)

Inoxidable (Codirigida por Leo Rogriguez y Julio Cesar Iglesias)

El resto de las cosas (bajo la dirección de Guido Tuveri)

Mejor Solos que mal acompañados (con el guitarrista Pablo Rodriguez)

Ismos (asistencia coreográfica de Chevy Muraday)

Corpo Son Creación (codirigido con la artista plástica Pilar Alonso)

Y otra vez (codirigido con Thierry Taboni)

Lo que callo (codirigido con Jordi Cortés)

Desde el año 2000, ha organizado y/o dirigido diferentes festivales de calle y sala:

2000 y 2007 Caixanova na Rúa

2004 y 2005 Festival Danza Aberta (primer festival internacional de danza en la calle en A Coruña)

2005 Festival a Pie de Calle (danza contemporánea internacional)

2006 y 2007 Macuf en Movimiento

2007 y 2008 Artes no Camiño (proyecto pedagógico)

2007 Arte, Urbe, Natura (multidisciplinar)

2008, 2009, 2010 y 2011 Festival EQD-Espazos que Danzan

2009 Festival IntegrArte (en colaboración con O Pelouro)

2010 Festival FAI-Artes para a Integración (primer festival de arte e integración en A Coruña)

2012 Festival EAI- Encuentro de Artes por la Integración

2013. Festival Artes por la Integración.

En enero del año 2014 comienza un nuevo proyecto LA PEQUEÑA BAUHAUS, Un proyecto de creación multidisciplinar para niños y una factoría de creación y gestión cultural relacionada con el menor tanto en exclusión social como el resto de los niños. La pequeña Bauhaus establece colaboraciones con un equipo de artistas profesionales de diferentes disciplinas que conviven y comparten su obra y sus inquietudes con los más pequeños.

Actualmente prepara el 3º festival Internacional de Artes por la Integración que se llevará a cabo en mayo en La Coruña y que este año estará dedicado a los menores en riesgo de exclusión con propuestas artísticas en diferentes espacios y colectivos.

Desde el año 2008 centra su actividad profesional en el campo de la integración social y cultural. Fruto de este nuevo enfoque son la Compañía de Danza y Teatro para la Integración Social 5s, el Proyecto Integra-acción, el Proyecto Aislados, palabras que habitan cuerpos (inclusión social en las cárceles a través de las artes escénicas) y el proyecto para mayores, La tercera sonrisa.

PREMIOS RESIDENCIAS

Primer Premio en el Certamen de Nuevos Creadores de Povo do Varzim por A escondidas y Mínimas dosis de danza.

Primer Premio en el Certamen Coreográfico de Madrid por Meltemi

Segundo Premio del Certamen Coreográfico de Galicia por Meltemi.

Residencia en Montemorono con Guido Tuveri.

Residencia en el festival internacional Artes no Camiño bajo la dirección del compositor y músico Pablo Mielgo.

I Coproducción con el Centro Coreográfico Galego del espectáculo para niños Arte a Escena.

Subvención del Proyecto Aisladas, inclusión social a través de las artes escénicas por la Caixa de Pensiões de Cataluña durante dos años.

Patrocinio a cargo de la Concejalía de Asuntos Sociales de A Coruña del Proyecto Integraacción, para la creación de una compañía estable de integración en Galicia, de donde nace el espectáculo Míranos.

Horario

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE TARDE ENTRE LAS CINCO Y LAS SIETE DE LA TARDE.

Dos días a la semana vendrá un grupo de diez niños a hacer el taller compartido, dos días a la semana serán los cuidadores también alumnos y el último día se dedicará a analizar y hablar de lo que ha sucedido durante la semana, con nuevas propuestas, inquietudes....

Se trabajará con Carlota Pérez que ejercerá una labor de facilitación y mediación entre los equipos y dará forma al material de exploración y cada mes vendrá a acompañarla un artista invitado de diferentes disciplinas como video, fotografía, artes plásticas y teatro.

MUESTRA FINAL

De este trabajo colectivo e implicando a una banda o orquesta del lugar donde se trabaja, se dedicarán dos días a la semana al montaje de un espectáculo final donde intervendrán diferentes disciplinas y que se realizará en un teatro de la Ciudad cuya temática será la construcción de un nuevo mundo,,,vista por diferentes miradas e intentando buscar un objetivo común. Todo el material será autoría de los alumnos.

DOCUMENTAL DE SEGUIMIENTO

Durante todos los meses de trabajo se grabará el taller para realizar un documental al final del trabajo que grabarán ellos mismos y será dirigido por un profesional y editado desde una escuela de imagen y sonido.

CARLOTA PÉREZ
ExperimentaCultura
663301765