

20, 21 y 22 Abril 2016
**Teatro Rosalía
Castro** A Coruña

@Jdas_Inclusion #jornadasinclusion2016

Artes Escénicas y Comunidad

INVITADOS

ARÍSTIDES VARGAS

Aristides Vargas es actor, dramaturgo y director de escena de prestigio internacional. Nace en la ciudad de Córdoba, Argentina, y con un año de vida se traslada con su familia a Mendoza, donde vivirá hasta su exilio a los veintiún años, huyendo de las persecuciones de la Triple A y de la dictadura militar argentina. Se instala en Quito, Ecuador, donde en 1980 funda uno de los grupos más importantes del teatro latinoamericano actual: Teatro Malayerba.

Entre sus trabajos más importantes en el campo de la dramaturgia y la dirección de escena se encuentran aquellos que abordan la violencia, el exilio, la pérdida de identidad y el desarraigo. Destacan: *“Nuestra Señora de las Nubes”*, *“La razón blindada”*, *“Instrucciones para abrazar el aire”*, *“La Edad de la Ciruela”*, entre otras. Sus obras han sido traducidas a numerosas lenguas y estrenadas por distintos grupos e instituciones teatrales internacionales.

Se ha reconocido su trabajo artístico con varios premios y galardones como: Mejor Guión de cine en el Festival de cine Latino Americano de Trieste, Italia, 1997; El Gallo de la Habana, Cuba, en 2012; Teatro del Mundo, a la mejor obra extranjera representada en Buenos Aires, en 2014; Premio del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Es Doctor Honoris Causa de las ciencias y las artes por la Universidad Nacional de Cuyo, en 2013, Argentina; entre otros.

www.teatromalayerba.com

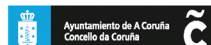
BEATRIZ SANTIAGO

Beatriz Santiago es actriz, directora de escena, artista multidisciplinar y activista feminista nacida en Madrid. Licenciada en Dirección Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid. Su trayectoria artística comienza de la mano de directoras como Eva Lesmes y Azucena Rodríguez. Ha trabajado como actriz con Pedro Almodóvar en *“Hable con ella”*, con Javier Fresser en *“Camino”*, con Miguel Bardem en *“Más que Amor Frenesi”* y con Alfonso Albacete y David Menkes en *“Airbag”*, de Juanma Bajo Ulloa, entre otras películas.

Su visión feminista la ha llevado a crear grupos de teatro independiente como “*Mujercitas*” o el grupo de investigación feminista “F-12-12-12”, con el que inicia su andadura profesional y artística en la jornada performativa “*Los usos del tiempo*” en Matadero Madrid, además de la codirección de la película interactiva “*Exit, un corto a la carta*” estrenado en 2012 y realizado a partir del trabajo de más de 60 mujeres inmigrantes. En 2013, dirige el montaje teatral “*Mujeres Ejemplares o El Coloquio de las Perras*”, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, y en 2014 estrena la obra “*Olympe*”. Su última propuesta teatral ha sido “*Madremanya*”.

Es experta en procesos colaborativos y metodologías participativas, vinculándose al trabajo con la comunidad y a la intervención social, en todos los proyectos artísticos que desarrolla. Plantea siempre un diálogo entre el espacio y el lugar donde se genera. Está profundamente convencida del poder transformador del arte.

Organizan

VIII JORNADAS SOBRE la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20, 21 y 22 Abril 2016
**Teatro Rosalía
Castro A Coruña**

@Jdas_Inclusion #jornadasinclusion2016

Artes Escénicas y Comunidad

INVITADOS

XRON y PATRICIA DE LORENZO (GRUPO CHÉVERE)

Xron y Patricia de Lorenzo forman parte del grupo Chévere. Es una compañía de teatro de creación colectiva con 25 años de trayectoria artística, que se ha convertido en uno de los proyectos escénicos más sólidos de Galicia. Desde el humor, desde el teatro como juego y desde la manipulación de los géneros se ha ganado la atención de un público amplio, convirtiendo el escenario en un paisaje para la exposición en abierto de los temas que golpean nuestras vidas.

En 1992, el Grupo Chévere crea la Nave de Servicios Artísticos, *Sala Nasa*. Un espacio cultural independiente situado en la ciudad de Santiago de Compostela. Se encargan de la dirección artística hasta su cierre a finales de 2011. Desde 2012, desarrolla un proyecto de residencia teatral en el Ayuntamiento de Teo (A Coruña), un modelo experimental de relación público-privado que tiene como objetivo primordial el de fijar el funcionamiento de una compañía de teatro a un espacio estable, implicándose en un entorno local.

Chévere se inventó el grelo-western con *Rio Bravo*, hizo una ópera portátil íntegramente cantada en gallego con *Annus Horribilis* (Premio de la Crítica de Barcelona al mejor musical), embarcó su teatro valleinclanés en una goleta pirata para visitar la Expo 98 de Lisboa, convirtió en teatro un partido de fútbol protagonizado por clowns, se metió en una cúpula hinchable para contar un viaje alucinante al interior de una matriz..., y últimamente ha practicado en escena el cambio de género (*Testosterona*), se ha inventado una biografía muy realista de uno de los hombres más ricos del mundo (*Citizen*) y se ha reído de toda la clase dirigente europea (*Eurozone*).

Chévere es una compañía gallega de agitación teatral que ha sabido mantener con naturalidad un trabajo de creación colectiva basado en fuentes del teatro documento, en la transgresión de géneros, comprometidos con la realidad social, siempre aportando la genialidad de su labor artística y creativa a través del humor como filosofía y la risa como expresión. En 2014 Chévere recibió el Premio Nacional de Teatro.

www.grupochevere.eu

ESTER BONAL

Ester Bonal nace en Barcelona, inició su formación musical a los cinco años en L'ARC Música, "Taller de sensibilización musical y plástica", en la capital catalana. Está formada en dirección coral y pedagogía musical. Ha sido profesora de música en centros educativos de secundaria obligatoria durante diez años y jefa de estudios de la Escuela de Música municipal "Can Ponsic" en Barcelona, durante ocho años.

Actualmente es directora de XAMFRÀ, Centro de Música y Escena para la Inclusión Social en el barrio del Raval de Barcelona. Dirige también "El Telar de Música", empresa social de recursos y propuestas en la que se usa la música como herramienta.

Organizan

LA CASA ENCENDIDA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Institut del Teatre

VIII JORNADAS SOBRE la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20, 21 y 22 Abril 2016
**Teatro Rosalía
Castro A Coruña**

@Jdas_Inclusion #jornadasinclusion2016

Artes Escénicas y Comunidad

INVITADOS

Es profesora de la ESMUC, Escuela Superior de Música de Cataluña desde 2002. Desarrolla su labor como pedagoga y docente en distintos cursos y másteres. También es autora y coautora en diversas publicaciones especializadas en educación musical y socioeducación.

www.xamfra.net // www.telarmusica.com/es

JEAN FRÉDÉRIC CHEVALLIER

Jean Frédéric Chevallier es un director de teatro y filósofo francés. Cursó estudios de filosofía, sociología y teatro. Es Doctor por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, donde entre 2000 a 2002 impartió clases. En su Francia natal fue director del colectivo Feu Faux Lait, con el cual presentó catorce montajes en Francia, uno en España y dos en Ecuador.

Entre 2002 y 2008 reside en México, donde trabaja como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dentro de la Licenciatura en Artes y Patrimonio de la UACM. Asimismo enseña en el Instituto de Artes de la UAEH, donde coordinó el Centro de Investigación sobre el Gesto Teatral Contemporáneo. En México también, funda el colectivo Proyecto 3, con el cual dirige doce montajes y una película. Organizó durante cuatro ocasiones el Coloquio Internacional sobre el Gesto Teatral Contemporáneo, así como una Noche de Teatro. En Sudamérica ha sido invitado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas, la Universidad Distrital de Bogotá, la Casa de las Américas en Cuba, el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador y la Universidad de Montevideo.

Desde 2009 vive en la India donde ha estrenado ocho montajes teatrales y tres películas. Colabora como conferenciante con la Universidad de Jadavpur. Con Sukla Bar, funda y dirige *Trimukhi Platform*, una organización asentada en una comunidad indígena que trabaja en el cruce entre creación artística, la invención conceptual y la acción social.

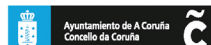
Ha publicado ensayos teóricos en Bélgica, Francia, Canadá, Cuba, México, Colombia, España, Italia e India, enfocando el carácter no-representacional de las artes vivas. En el 2011, su texto *"El teatro hoy, una tipología posible"* ganó el Premio Internacional de Ensayo Teatral ARTEZ, Paso de Gato. En 2015, la editorial francesa Les Solitaires Intempestifs publica su libro *"Deleuze y el teatro: romper con la representación"*.

www.trimukhiplatform.com

HUGO CRUZ

Hugo Cruz es profesor, gestor cultural y director de teatro portugués. Es cofundador y director artístico de A PELE- Espacio de Contacto Social y Cultural y coordinador del núcleo de Teatro del Oprimido creado en 2007, en Oporto. Fue Director Artístico de Imaginarius, Festival Internacional de Teatro de Calle de Santa María da Feira y consultor artístico de actividades de calle en el Festival de Almada. Ha trabajado como consultor artístico en el ámbito infantil y de la juventud en riesgo de

Organizan

LA CASA ENCENDIDA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Institut del Teatre

VIII JORNADAS SOBRE la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20, 21 y 22 Abril 2016
**Teatro Rosalía
Castro A Coruña**

@Jdas_Inclusion #jornadasinclusion2016

Artes Escénicas y Comunidad

INVITADOS

exclusión, en el Programa de Desarrollo Humano en el ámbito del Programa Ciudadanía Activa (EEA Grants) - Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa.

También es investigador en el Instituto de Estudios de Literatura Tradicional, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa. Trabaja como profesor en el ámbito de "Teatro en Contexto" y Coordinador del Postgrado "Teatro y Comunidad" en la Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo de Porto. Imparte docencia y conferencias en diversas instituciones nacionales y extranjeras vinculándose desde su trayectoria profesional y su labor al ámbito social y comunitario. Ha sido el coordinador del libro "Arte e Comunidade" editado por la Fundación Calouste Gulbenkian, A PELE y Degartes.

PELE es una asociación sin ánimo de lucro de Oporto que parte de una concepción holística de la cultura. Aborda el teatro como un espacio integrado de diálogo y creación colectiva, situando a los individuos y a los colectivos en el centro de la creación. Tiene como principal enfoque potenciar los procesos de empoderamiento individual y colectivos que permitan un equilibrio constante entre ética, estética y eficacia.

www.apele.org

JORGE BARROSO "BIFU" – SANTIAGO CIRUGEDA – RUBÉN BARROSO "MINI"

Jorge Barroso, "Bifu", es el creador y director de la compañía sevillana VARUMA TEATRO, con más de 17 años de trayectoria, con la cual ha obtenido varios reconocimientos artísticos y creativos a nivel nacional. Cabe destacar el Giralillo al espectáculo más innovador de la Bienal de Flamenco de Sevilla; Reconocimiento del Jurado del TAC; Compañía revelación en la Feria de Palma del Río, entre otros. También dirige a otras compañías como Lapso producciones, *Choni Cia Flamenca* e *Ignacio Andreu*.

Es el creador y promotor del Espacio Artístico, *La Carpa*, Red Creativa la Carpa, que albergó a 17 colectivos de los más activistas a nivel cultural y social de Sevilla. Este espacio ha despertado gran interés internacional y del que se han realizado varios documentales, exposiciones, entre otros: TV Aljazeera, BBC, TVE, etc. También creó la *Plataforma Cultural Actuación*: una plataforma reivindicativa que unió al sector andaluz en la lucha por la igualdad y la dignificación del gremio artístico. Recientemente ha sido el Director Artístico del espectáculo "Latidos de Luz", estrenado el pasado diciembre en el Metropol Parasol de Sevilla, "Las Setas".

Santiago Cirugeda es un arquitecto sevillano que ha desarrollado proyectos arquitectónicos, escrito artículos y participado en diferentes debates, mesas redondas, congresos o bienales de arquitectura. Se tituló como arquitecto en la ESARQ (Universitat Internacional de Catalunya), en Barcelona.

En el ámbito de la realidad urbana aborda temas como la arquitectura efímera, el reciclaje, las estrategias de ocupación e intervención urbana, la incorporación de prótesis a edificios construidos o la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión sobre asuntos urbanísticos. Se define como arquitecto social que aprovecha los vacíos legales para beneficio de la comunidad. En concreto, muchas de las recetas urbanas que propone como subversivas y revolucionarias pasan

Organizan

LA CASA ENCENDIDA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Institut del Teatre

Real Escuela Superior de Arte Dramático

VIII JORNADAS SOBRE la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20, 21 y 22 Abril 2016
**Teatro Rosalía
Castro A Coruña**

@Jdas_Inclusion #jornadasinclusion2016

Artes Escénicas y Comunidad

INVITADOS

por aprovechar las normativas que permiten la instalación provisional de elementos como cubas y mobiliario en el espacio público, que no ha sido equipado por la administración, y andamios y construcciones en azoteas para crear extensiones de viviendas para buscar soluciones habitacionales en espacios residuales pactados con los vecinos.

El trabajo realizado con numerosos colectivos que trabajan en ámbitos urbanos (hackers, urbanistas, activistas, arquitectos, etc...), ha producido la creación de una red llamada "Arquitecturas Colectivas", que usa como herramientas de trabajo e información.

Rubén Barroso "Mini", hermano de Jorge, es un artista de circo y teatro de calle que forma parte de la compañía Varuma teatro. Tiene una técnica muy depurada en malabares y equilibrios. Ha desarrollado proyectos con varios grupos y artistas, destacando Baibai, Concha Távora, "Replones Imaginarios", "Espectáculo Mínimo" e "Instante" de Varuma Teatro. Participa también con el "Circo Mediterráneo" y realiza talleres de diferentes técnicas circenses. Es uno de los mejores malabaristas de Andalucía.

www.varumateatro.com // www.recetasurbanas.net // www.arquitecturascolectivas.net // www.colectivosenlared.org

MARGA ÍÑIGUEZ

Marga Íñiguez nace en Salamanca. Es licenciada en Filosofía y Letras, Arte Dramático y experta en creatividad y comunicación. Desde 1965 hasta la fecha, trabaja en el desarrollo de la creatividad, la innovación y los cambios sociales tanto con organismos públicos como privados de sectores y ámbitos muy diversos en España, Alemania, Francia, Portugal, Suecia, Italia, en gran número de los países latinoamericanos y en EE.UU.

Imparte cursos, talleres, conferencias y consultorías en diversas áreas: Planes de desarrollo para empresas e instituciones, medios de comunicación, universidades, formación de formadores, trabajo con mujeres, escuelas de bellas artes, arquitectura y artes escénicas y visuales.

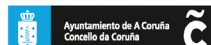
Ha realizado proyectos relacionados con las artes escénicas entre 1977 a 1992 para Televisión Española. Algunos de ellos de gran impacto y repercusión social y cultural: "La bola de cristal", "Barrio Sésamo", "Pista libre" y "Pasando".

Entre los cursos, talleres y conferencias realizados destacan los realizados para la RESAD, el Centro de Tecnología del Espectáculo del INAEM, el Proyecto VACA, la Plataforma de Mujeres de las Artes Escénicas y, en teatro, el "Pabellón 6" en Bilbao. Su labor en Latinoamérica se ha concretado con colaboraciones en el "Teatro San Martín" en Buenos Aires; "Chapultepec" y "Teatro Universidad Veracruzana", en México; y el TEC-Teatro Experimental de Cali y "La Candelaria", en Colombia.

En 2009 recibió el Premio Mujer Creadora en el marco del "Año Europeo de la Creatividad" por su trayectoria profesional.

www.margainiguez.com

Organizan

LA CASA ENCENDIDA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Institut del Teatre

VIII JORNADAS SOBRE la INCLUSIÓN SOCIAL y la EDUCACIÓN en las ARTES ESCÉNICAS

20, 21 y 22 Abril 2016
**Teatro Rosalía
Castro A Coruña**

@Jdas_Inclusion #jornadasinclusion2016

Artes Escénicas y Comunidad

INVITADOS

PAX DETTONI

Pax Dettoni es autora, directora teatral, escritora y formadora nacida en Vielha, Lérida. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Antropología Social y Cultural, Ciencias Empresariales, y Máster en Estudios Teatrales. Durante más de diez años dedicó su carrera profesional a la cooperación internacional en Asia y América Latina.

En 2010, el teatro se convierte en el eje central de su trabajo para el desarrollo humano y social bajo lo que ha llamado *Teatro de Conciencia*. Un teatro que se propone vincular la escena con la pedagogía, al servicio de la educación emocional, la inteligencia del corazón, la prevención de la violencia y la construcción de la paz.

Ha escrito y dirigido siete espectáculos teatrales, desarrollando a partir de ellos recursos didácticos teatrales para jóvenes, adultos y maestros. Acaba de publicar *La Inteligencia del Corazón* en Ediciones Destino y Columna Edicions.

<http://teatrodeconciencia.org>

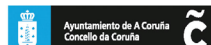
RAFAEL LAMATA

Rafael Lamata nace en Valencia y trabaja, desde hace más de treinta años, en el ámbito sociocultural dentro de la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid. Dirige, organiza e imparte cursos y seminarios en el contexto de la educación no formal, siendo uno de los pioneros en esta labor a nivel nacional. Asimismo, desarrolla proyectos de investigación en el campo de la creatividad, impartiendo talleres dirigidos al ámbito educativo, artístico o empresarial.

Ha impulsado y participado en diversos proyectos vinculados al arte y la creación: *A UA CRAG*, con el que participó en numerosos proyectos expositivos en España, Europa y América. Puso en marcha la Zona de Acción Temporal (1997-1998), en Madrid. Posteriormente generaron el Circo Interior Bruto, (1999-2005) proyecto de creación colectiva, también en Madrid. Desde el año 2000, desarrolla el proyecto de performance "Los Torreznos", junto con Jaime Vallauré, presentando sus acciones en numerosos países con una amplia repercusión nacional e internacional. Formó parte también del proyecto del Pabellón Español en la Bienal de Venecia en 2007.

Ha publicado "*Enfoque Metodológico de la formación*" en la Editorial de la Comunidad de Madrid en 1991. En la Editorial Narcea en 2003, *La construcción de procesos formativos en Educación no Formal*, como Coordinador de varios autores. Por último, también en la Editorial Narcea en 2005, *La actitud creativa. Ejercicios para trabajar la creatividad en grupo*. Paralelamente ha formado parte de diversos proyectos colectivos vinculados al arte y la creación.

Organizan

LA CASA ENCENDIDA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
CONSEJERÍA DE CULTURA

Institut del Teatre

