

GET CLOSE TO OPERA MANIFESTO

UNA VISIÓN SOBRE CÓMO HACER TEATROS DE ÓPERA Y TEATROS
ESPACIOS ABIERTOS PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN
Y DIÁLOGO INTERCULTURAL

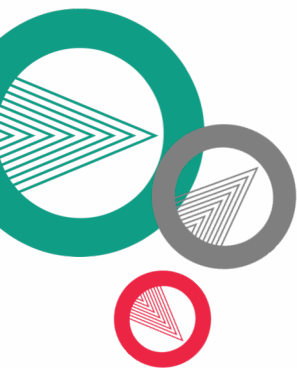

@ info@getclosetoopera.eu
facebook.com/getclosetoopera
twitter.com/getclosetoopera
www.getclosetoopera.eu

GET CLOSE TO
OPERA
TRAINING OPERA EDUCATIONAL AREAS
TO FOSTER MIGRANTS CULTURAL INTEGRATION IN EUROPE

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Creditos

RESEO desarrolló output 5 con el apoyo de los socios de Get Close To Opera: Red Europea de Mujeres Migrantes (Bélgica, Red Europea), ESART Campus Barcelona (España), L'Albero (Italia), Materahub (Italia), Opera Circus (Reino Unido), Universidad de Patras (Grecia)

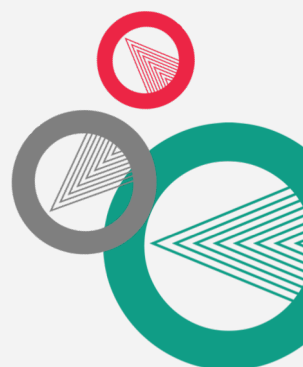
Financiado por Erasmus +.

RESEO

Indice

- El proyecto	03
- Manifiesto	04
- Conclusiones	21
- Actividades Piloto	22
- Reflexiones de los participantes	30

¿Por qué un manifiesto para GET CLOSE TO OPERA?

Get Close to Opera surge de la conciencia de que la ópera tiene un gran potencial para los campos artísticos y educativos. Es una experiencia total, inmersiva y emocionante que conduce a una gran variedad de lenguajes artísticos, conlleva valores universales y una tradición cultural bien establecida.

Entre 2017 y 2019, Get Close to Opera desarrolló un método de diseño de proyectos artísticos basado en la Teoría de las Inteligencias Múltiples (MIT) de Howard Gardner, con el fin de promover la integración lingüística y cultural de los migrantes y refugiados en Europa. El MIT ofreció una lente para comprender las diferentes formas de interactuar con los participantes, p. musical, lógico, kinestésico.

Con un enfoque predominante en la ópera, el proyecto desarrolló herramientas y material de capacitación que se pueden aplicar en una amplia gama de entornos artísticos, sociales, educativos y culturales para facilitar

la integración social. El proyecto también creó un espacio para el debate entre los socios sobre conceptos como inclusión, integración, inclusión, accesibilidad. Esta fue una conversación extremadamente rica que tuvo un fuerte impacto en los socios y condujo a una consideración y cuidado mucho mayor sobre estos temas.

Este documento presenta un Manifiesto elaborado por la asociación GCTO como un conjunto de recomendaciones sobre cómo utilizar la ópera como herramienta para la integración cultural. El Manifiesto se basa en la retroalimentación de los socios y participantes, y en aprender de poner en práctica los métodos de capacitación GCTO. También incluye una visión general de las actividades piloto llevadas a cabo en el marco del proyecto de dos años Get Close to Opera cofinanciado por Erasmus +.

Courtesy of Malmö Opera

MANIFESTO para la ópera como herramienta de integración cultural

A través del proceso Get Close to Opera, descubrimos que hay muchos artistas, educadores y personas que trabajan en el campo social que quieren entender más sobre el uso del arte como una "herramienta". Una parte clave del proyecto fue crear una comunidad donde pudiéramos discutir esta práctica y hacer espacio para explorar juntos cómo las artes pueden crear proyectos que sean inclusivos y accesibles. Hoy en Europa este es un problema actual, con muchos refugiados y migrantes que vienen a países europeos para encontrar nuevas vidas. Cómo estos países dan la bienvenida a nuevos ciudadanos y gestionan su integración lingüística y cultural es clave.

Get Close To Opera ha explorado en detalle cómo las compañías y artistas de ópera pueden ser parte de la solución. La investigación y la capacitación han profundizado en cómo funciona exactamente este intercambio en la práctica, cómo hablamos juntos sobre él, qué herramientas y recursos son más útiles, cómo hacemos para configurarlo y cómo se ve la entrega en realidad. El uso de la teoría de la inteligencia múltiple como metodología principal ha permitido a los educadores y entrenadores pensar críticamente sobre su práctica artística y los supuestos que están haciendo sobre cómo las personas entienden las cosas.

Creemos que los teatros de ópera y los proyectos de ópera pueden ser espacios para la innovación social, la inclusión y el diálogo intercultural.

A través del análisis de la capacitación y la experiencia de las experiencias del proyecto piloto, la Asociación Acercarse a la Ópera ha creado un

Manifiesto de ocho puntos para la ópera como herramienta para la integración cultural para ayudar a difundir las mejores prácticas en toda Europa.

GCTO Manifesto

Punto #1

**Haz una oferta
clara**

GCTO Manifesto

Punto #1

Haz una oferta clara

Haz una oferta clara

Es de vital importancia comprender por qué su organización desea interactuar con grupos de la comunidad y qué puede ofrecerles de manera realista. Hay un diferencial de poder en el proceso cuando una gran compañía de ópera se involucra con un grupo de personas marginadas. Asegúrese de que su organización tenga claros sus motivos y que el equipo de liderazgo acepte el proyecto.

Sea muy claro acerca de cuál es la oferta y cuál será la estructura de la actividad. Esto permitirá a los socios vincularse con los grupos más adecuados, saber cómo presentar la oferta y permitirá a los participantes tomar una decisión informada sobre lo que están aceptando.

Ejemplos de los proyectos piloto:

- Opera Circus (Reino Unido) pidió a las personas que vinieran y participaran en una conversación. Tenían claro que sería democrático y tenían una pregunta clave en el centro de su conversación.
- La Opéra Royal de Wallonie-Liège (Bélgica) creó un taller que formaba parte de una serie de compromisos dirigidos por una asociación de organizaciones. Los talleres fueron sobre dar la bienvenida a la gente a Bélgica. La compañía de ópera ya tenía un fuerte compromiso con la accesibilidad, por lo que hubo aceptación en toda la organización.

Recursos de GCTO:

- El Manual Transmedia GCTO incluye herramientas para la planificación y evaluación de proyectos. La herramienta de análisis PEST puede ayudarlo a concentrarse en la actividad que desea realizar.

GCTO Manifesto

Punto #2

**Construir
colaboraciones
fuertes**

GCTO Manifesto

Punto #2

Construir colaboraciones fuertes

Construir colaboraciones fuertes

Los proyectos de arte en la comunidad siempre se crean en colaboración. Encontrar los socios adecuados para colaborar y construir relaciones sólidas crea la base para un trabajo exitoso. También puede cambiar la naturaleza del trabajo que planea hacer.

Los socios traen consigo enlaces a grupos a los que su organización aún no se ha conectado. También aportan experiencia en los contextos en los que trabajan y una vasta experiencia en los problemas que rodean a los participantes con los que trabajan. Para crear una verdadera asociación, debe ser flexible y estar preparado para desarrollar ideas en colaboración con ellos. Aportarán una nueva perspectiva a su idea de proyecto. Un escenario ideal sería permitir un tiempo de desarrollo en el que puedan conocer a la comunidad y los socios con los que desean trabajar antes de decidirse juntos por una idea de proyecto.

Si está buscando socios, explore organizaciones locales basadas en temas y ONG, escuelas de idiomas, asociaciones de vivienda o centros comunitarios.

Ejemplos de los proyectos piloto:

- ESART (España) se vinculó con EMMA (Espacio Mujer de Madrid), una organización que aboga por las mujeres que enfrentan una variedad de problemas. EMMA organizó el piloto ESART en la ciudad de El Pozo, vinculándolos con 6 participantes.
- Opera de Lyon (Francia) colaboró con ERIS, una asociación francesa que dirige un centro de bienvenida para refugiados y solicitantes de asilo, para invitar a un grupo a su teatro de ópera para un taller.

Recursos de GCTO:

- El Manual Transmedia de GCTO incluye enlaces a Creative Project Canvas que pueden ayudarlo a planificar su proyecto con sus socios, y un marco para planificar proyectos de ópera participativos interculturales.

GCTO Manifesto

Punto #3

**Use las herramientas
y métodos correctos**

GCTO Manifesto

Punto #3

Use las herramientas y métodos correctos

Las herramientas y métodos correctos

Una parte importante de la creación de un proyecto exitoso es asegurarse de que su equipo esté bien equipado con capacitación y herramientas. La práctica artística comunitaria tiene una sólida historia y teoría en torno a la cual se debe involucrar para que los artistas y las organizaciones puedan articular cuál es su enfoque de un proyecto.

Recomendamos invertir en capacitación para su equipo de proyecto. Tómese el tiempo para explorar lo que se ofrece y encontrar la mejor capacitación para el contexto en el que está trabajando el proyecto. Hay una variedad de herramientas y cursos de capacitación que se ofrecen en diferentes países europeos. Es posible que su organización ya esté enviando personal en capacitación o incluso ejecutando sus propias sesiones de capacitación para artistas.

Ejemplos de los proyectos piloto:

- Todos los artistas y educadores que entregaron un piloto participaron en la semana de capacitación GCTO en Matera en febrero de 2019
- La Universidad de Patras (Grecia) dirigió un taller de un día que reunió a educadores e investigadores para un taller práctico para explorar cómo utilizar la teoría de inteligencia múltiple y la capacitación GCTO. Este es el comienzo de difundir la capacitación para que otras organizaciones la utilicen.

Recursos de GCTO:

- El Manual Transmedia Get Close to Opera incluye enlaces a todos los módulos de capacitación que se han desarrollado a través del proyecto. El Manual ofrece una amplia gama de herramientas y recursos para apoyar la planificación y la entrega de un proyecto intercultural.

GCTO Manifesto

Punto #4

Abrir un Espacio

GCTO Manifesto

Punto #4

Abrir un Espacio

Abriendo un espacio

Las instituciones culturales financiadas por el estado tienen la responsabilidad de abrir sus espacios a una audiencia lo más amplia posible. Esto puede ser un desafío cuando la forma de arte con la que está trabajando parece irrelevante o inalcanzable para ciertos grupos. Los teatros de la ópera pueden parecer espacios prohibitivos y poco acogedores.

Extender una invitación a diferentes grupos para que vengan a explorar su casa es una forma de disipar algunas de las ideas preconcebidas sobre el espacio y lo que sucede allí. Muchas compañías realizan recorridos entre bastidores, pero esta puede no ser la forma más adecuada de involucrar a algunos grupos.

Invitar a grupos comunitarios en necesidades de pensamiento y planificación. ¿Quién los recibirá? ¿Cuáles son las necesidades del grupo? ¿Qué necesitas hacer para que tu espacio sea accesible? ¿Cuáles son las barreras que no ves?

Ejemplos de los proyectos piloto:

- El piloto de la Ópera de Lyon (Francia) trabajó con el lenguaje, encontrando una forma lúdica de interactuar con los participantes con el lenguaje escénico para que supieran lo que significaba cuando los mostraban en su teatro.
- L'Albero (Italia) invitó a los participantes a un espacio teatral en Milán y les ofreció la oportunidad de tocar en una orquesta para que entendieran desde adentro lo que era una orquesta

Recursos de GCTO:

- El Manual Transmedia GCTO tiene muchos consejos y herramientas con respecto a la accesibilidad. La herramienta de sugerencias de comunicación superior lo ayudará a comunicarse con los participantes y colaboradores que tienen una variedad de necesidades de acceso.

GCTO Manifesto

Punto #5

**Generar confianza,
confiar en Europa**

GCTO Manifesto

Punto #5

Generar confianza, confiar en Europa

Generar confianza, confiar en Europa

Crear confianza entre los participantes y el equipo de entrega es realmente crucial. Sin confianza no puede haber riesgos, ni cuestionamientos, ni colaboración. Las recomendaciones anteriores sientan las bases para generar confianza, pero es importante pensar en cómo las actividades que suceden en el proyecto harán que los participantes se sientan seguros y los ayuden a relajarse y participar.

Europa está llena de prácticas inspiradoras, redes, oportunidades que esperan ser "confiables" y comprometidas. Sea curioso, busque socios o mentores, inspírese, estudie, visite y sea testigo del trabajo que otras organizaciones europeas están haciendo e intente llevar con usted en este viaje a aquellos que pueden desempeñar un papel en la redacción de políticas.

Hay muchas formas prácticas de generar confianza en los proyectos. Su equipo de proyecto debe planificar la estructura de las sesiones para incluir rompehielos, actividades divertidas, momentos sociales y humor.

Ejemplos de los proyectos piloto:

- El equipo de L'albero (Italia) almorzó con los participantes antes de comenzar sus actividades.
- Malmo Opera (Suecia) jugó un juego de Kahoot con los participantes como una forma de romper el hielo.

Recursos de GCTO:

- El Manual Transmedia GCTO tiene ejemplos de actividades para romper el hielo que puede usar en sus proyectos.
- El blog GCTO incluye ejemplos inspiradores de proyectos de toda Europa.

GCTO Manifesto

Punto #6

Romper Barreras

GCTO Manifesto

Punto #6

Romper Barreras

Rompiendo Barreras

Una vez que se haya comprometido a trabajar con un grupo, debe construir formas en su proyecto para romper las barreras y hacer un intercambio abierto con los participantes. El diseño y la estructura del proyecto son realmente importantes y hay muchos temas a considerar: encontrar artistas participativos capacitados para llevar a cabo el proyecto; ¿Cómo lidiarás con el lenguaje si trabajas con participantes de diferentes países? cómo abrirá un espacio seguro para el diálogo; cómo lidiarás con el trauma en el proyecto; ¿Cómo serán apoyados los participantes a través del proyecto?

El proyecto, por supuesto, se centrará en las artes y es importante dejar claro que la sesión no es una forma de terapia. Un proyecto de arte puede ofrecer oportunidades para relajarse, divertirse y alejarse de su vida cotidiana por un momento y experimentar algo nuevo.

La co-creación es el proceso ideal para trabajar en este contexto, ya que permite que todos puedan dar forma al resultado artístico y ser un artista. No siempre es fácil administrar los procesos de co-creación, ya que requieren flexibilidad y apoyo de las organizaciones que los lideran. Sin embargo, este proceso conduce a un alto nivel de propiedad e intercambio auténtico.

Ejemplos de los proyectos piloto:

- El piloto dirigido por L'albero (Italia) creó una orquesta con los participantes. Fue dirigido por un director de orquesta, pero los participantes jugaron junto al personal de las organizaciones artísticas y se valoró la contribución de todos.
- Los participantes en el piloto de ESART (España) crearon una canción juntos: escribieron las palabras, la melodía y la interpretaron juntos.
- El piloto de la Universidad de Patras (Grecia) condujo a una representación del ritual de pasaje que fue creado conjuntamente a través del diálogo por todos los participantes en el piloto.

GCTO Manifesto

Punto #7

**Sea inclusivo
y accesible**

GCTO Manifesto

Punto #7

Sea inclusivo y accesible

Siendo inclusivo y accesible

Involucrar a todos es una utopía. Pero pensar en involucrar a todos es el primer paso, y comienza el proceso de diseño de proyectos para personas que normalmente no tendrían la oportunidad de ponerse en contacto con el arte, la belleza y la música. Esto incluye a personas con dificultades sociales, pero también a personas que, una vez en contacto con las artes y la cultura, pueden marcar la diferencia y ser embajadores del trabajo en el que están involucrados.

En comunidades cada vez más diversas, es cada vez más importante comprender lo que significa la accesibilidad para garantizar que la inclusión social esté en el centro de las actividades artísticas y culturales. Cada proyecto debe crearse y desarrollarse reflejando y respetando las culturas con las que desean participar o representar. Es importante pensar detenidamente en la accesibilidad de las actividades artísticas, identificando y eliminando las barreras físicas, lingüísticas, sensoriales, intelectuales y sociales para la participación. La sensibilidad intercultural requiere conocimiento y habilidades para construir relaciones y comunicarse efectivamente entre culturas. La cultura configura las acciones y comportamientos de las personas, y la mala interpretación de estos diferentes comportamientos puede crear malentendidos y conflictos.

Ejemplos de los proyectos piloto:

- ESART (España) realizó una actividad piloto en la que trabajaron con un grupo de migrantes para explorar sus experiencias personales a través de las actividades de Mapas Mentales y PESTAÑAS. Luego, el grupo trabajó en conjunto para explorar qué actividad querían emprender juntos.
- El piloto dirigido por Malmo Opera (Suecia) fue planeado, organizado y dirigido por 10 jóvenes con el equipo de la ópera apoyándolos para invitar a otros jóvenes a participar.

Recursos de GCTO:

- El Manual Transmedia GCTO incluye secciones detalladas sobre diversidad y accesibilidad, incluye herramientas y teoría sobre los derechos de las mujeres y la comprensión de la diferencia cultural.

GCTO Manifesto

Punto #8

Crea un legado

GCTO Manifesto

Punto #8

Crea un legado

Creando un legado

Lo que sucede después es importante. Una vez que haya comenzado un diálogo creativo con los participantes, debe pensar cuidadosamente sobre el legado del proyecto y cuáles son los próximos pasos para el grupo. El legado puede tener lugar en varios niveles y de varias maneras, y es recomendable pensar detenidamente sobre lo que puede ofrecer antes de que comience el trabajo del proyecto.

Los participantes podrían formar parte de un proyecto a largo plazo con su organización; esto tiene el potencial de tener un impacto real en todos los involucrados en muchos niveles. Esto requiere un compromiso real de su organización para mantener el espacio del proyecto abierto para los participantes sin importar qué.

Los participantes podrían involucrarse en otros proyectos futuros que su organización u otros socios locales dirijan. Esté atento a las buenas oportunidades. Estos podrían ser a gran escala, como la posibilidad de participar en un proyecto en toda Europa, o en pequeña escala, como participar en un festival local.

Ejemplos de los proyectos piloto:

- Malmo Opera (Suecia) ejecutó su proyecto piloto como parte de un proyecto más grande llamado AKT, que lleva a los jóvenes a la Casa de la Ópera de forma regular. Planean seguir interactuando con los participantes piloto a través de AKT.
- Opera Circus (Reino Unido) ejecutó su proyecto piloto en Portland en Dorset. Planean mantener conversaciones sobre Portland y esperan hacer un proyecto de ópera con la comunidad allí.

Recursos de GCTO:

- El Manual Transmedia GCTO ofrece una gama de herramientas para la planificación de proyectos que también pueden ayudarlo a pensar en Legacy. La matriz de preparación de informes lo ayudará a evaluar lo que logró su proyecto y lo que podría suceder a continuación.

Conclusiones

Get Close to Ópera ha provocado un diálogo extremadamente útil con el sector de la ópera. Tomó su liderazgo del trabajo en sí y co-creó una metodología que puede ser propia, compartida y puesta en práctica en toda Europa. El resultado de tal proceso es profundizar nuestra comprensión de las motivaciones y resultados de los proyectos que emprendemos desde todas las perspectivas.

**Solo entonces
comenzamos a alejar
nuestra práctica
de un modelo en el que
la cultura se hace
"a las personas"
y hacia un modelo
de co-creación, una rica
colaboración donde
todos los involucrados
son participantes
y artistas.**

Las compañías de Ópera pueden y están haciendo este trabajo muy bien. En la Conferencia RESEO 2019 en Bruselas, en septiembre de 2019, se habló de Acercarse a la Ópera junto con proyectos que trabajan en una variedad de contextos con grupos que se consideran difíciles de alcanzar, incluidas las cárceles, las personas que sufren traumas y los ex miembros de pandillas en el Congo. Por supuesto, las metodologías exploradas y probadas a través de Get Close to Opera también se aplican a otros grupos en las comunidades en las que trabajamos, y nuestro objetivo ahora es utilizar los recursos, las herramientas y la comunidad de GCTO para difundir la práctica en Europa y mantener la conversación continua.

**Participa
en la conversación
en nuestra plataforma:**
edu.getclosetoopera.eu

@ info@getclosetoopera.eu
facebook.com/getclosetoopera
twitter.com/getclosetoopera
www.getclosetoopera.eu

Resultados Actividades piloto

Durante la semana de capacitación en Matera en marzo de 2019, los participantes exploraron diferentes módulos de capacitación y metodologías de aprendizaje utilizando la teoría de inteligencia múltiple como base. Al final de la semana, inspirados por la oferta diversa de módulos de capacitación e intercambios entre participantes y entrenadores, los participantes diseñaron actividades artísticas piloto, como actuaciones y talleres.

Estas actividades se desarrollaron más y se adaptaron a los contextos locales, las necesidades y las audiencias diversas, antes de implementarse en ubicaciones en toda Europa a lo largo de 2019. Las actividades piloto fueron llevadas a cabo por 5 socios del proyecto. Aquí se presenta una descripción general de las actividades piloto y puede encontrar más detalles en la plataforma Get Close to Opera.

El propósito general de las actividades piloto ha sido:

- Probar la metodología propuesta GCTO en una variedad de contextos diferentes, países y con diversos grupos de participantes;
- Aplicar la teoría y práctica de inteligencia múltiple a proyectos de educación y artes interculturales desarrollados predominantemente por departamentos de educación de compañías de ópera, y extendidos a otras áreas de educación no formal que se ocupan de la inclusión cultural y lingüística de los migrantes;
- Ampliar la oferta educativa de los teatros de ópera para atraer nuevas audiencias en una Europa multicultural;
- Crear la posibilidad de intercambiar ideas innovadoras y mejores prácticas con diferentes personas del sector;
- Repensar los teatros de ópera como lugares de innovación social a través de una educación abierta e inclusiva.

10 pilots

8 European countries

Nearly 300 participants
from diverse audiences

Actividades piloto

RESEO PILOTOS: FRANCIA, BÉLGICA, SUECIA, NORUEGA

Los participantes de RESEO llevaron a cabo 4 actividades piloto en sus teatros de ópera entre junio y septiembre de 2019, y una actividad piloto continuó más allá de la duración del proyecto. Durante la semana de capacitación, los participantes del grupo RESEO hicieron una lluvia de ideas sobre un tema común que podría probarse en sus instituciones de origen. El grupo acordó centrarse en los aspectos lingüísticos de la inclusión y decidió centrar las actividades piloto en la introducción al lenguaje escénico, explorar y familiarizarse con el lenguaje operístico, el espacio y las actividades relacionadas. Su idea común era compartir el conocimiento sobre el lenguaje de las artes escénicas con diversos públicos para transformar los teatros de ópera como espacios acogedores y accesibles. Los pilotos tuvieron lugar en teatros de ópera en Francia, Bélgica, Suecia y Noruega.

Un aspecto importante de cada uno de los cuatro proyectos piloto fue asociarse con una organización local, una ONG o una escuela o una escuela de idiomas para hablantes extranjeros y crear confianza y asociación. Los pilotos consistieron en una etapa inicial de familiarización durante la cual los capacitadores y los participantes se conocieron y exploraron qué actividades podrían crear juntos.

Courtesy of Opera Liege

Actividades piloto: RESEO

SUECIA: MALMÖ OPERA

El piloto de Malmö Opera fue parte de un proyecto más grande ya largo plazo, llamado AKT. AKT consiste en un grupo básico de unos 40 miembros que se reúnen regularmente en la ópera. El grupo planifica y realiza varios eventos y talleres vinculados a la ópera y producciones musicales abiertas a todos entre 15 y 30 años. A través de este proyecto, los colegas desean transformar la casa de la ópera para que sea un lugar donde todas las personas puedan reunirse a través de culturas y generaciones. Para la actividad piloto, 10 jóvenes se involucraron en la organización de una velada abierta llena de actividades, juegos y comida en la ópera. Lo más destacado de la noche fue un juego: Kahoot con muchas preguntas sobre la ópera y el lenguaje escénico que analizaba diferentes tipos de inteligencias. Aproximadamente 130 participantes de diversos orígenes participaron en el piloto. El piloto comenzó un diálogo sobre la inclusión y promulgó la política de la ópera de ofrecer actividades a todos los que vean más allá de las diferencias culturales y generacionales.

FRANCIA: OPERA DE LYON

La Opera de Lyon llevó a cabo su piloto en julio creando un taller introductorio interactivo para escenificar el lenguaje llamado 'Viajando de palabra en palabra a través de la ópera'. El equipo de la Opera de Lyon se unió a Eris, una asociación francesa local que funciona como un centro de bienvenida para refugiados y los solicitantes de asilo apenas llegan a Francia y, a través de ellos, invitaron a un grupo de migrantes a un taller piloto en la ópera. El equipo siguió una estructura específica en el piloto, pensando cuidadosamente sobre cómo dar la bienvenida a los participantes. Incluyeron actividades de calentamiento, exploraron la ópera y crearon una actividad que ayudó a los participantes a comprender el vocabulario encontrado durante la visita.

El taller recibió una respuesta muy positiva, el personal de Eris escribió un artículo sobre la experiencia y una nota de agradecimiento:

‘Muchas gracias a ustedes tres, por haber abierto las puertas de la ópera a los participantes de Eris. (...) El lado lúdico e interactivo (del taller) también fue muy apreciado por nuestros participantes’.

Actividades piloto: RESEO

BÉLGICA: OPÉRA ROYAL DE WALLONIE-LIÈGE

El equipo de la Opéra Royal de Wallonie-Liège en Bélgica se reunió con un grupo de 10 migrantes que estaban aprendiendo francés a través de una asociación llamada "Cap-Migrantes" que trabaja en la inclusión de los recién llegados a Bélgica. También establecieron vínculos con el "Artículo 27", una organización local que trabaja en la creación de vínculos entre el sector social y las instituciones culturales unidas en fuerzas. A través de esta colaboración triangular, el grupo vino a visitar el teatro y asistió a dos óperas. También visitaron un museo y asistieron a una obra de teatro y un concierto sinfónico. Esto fue parte de un proceso de familiarización que permitió a los capacitadores y participantes generar confianza. Después de este intercambio, el equipo de Opéra Liège realizó un taller colaborativo que tuvo lugar a fines de septiembre en el teatro de la ópera. Similar a la Ópera de Lyon, el taller fue una introducción a la ópera. El equipo de entrega preparó una lista útil de consejos sobre cómo realizar este tipo de taller introductorio.

Opéra Royal de Wallonie-Liège tiene una fuerte política de accesibilidad y apertura, y está claramente enfocada en crear relaciones duraderas con una variedad de audiencias. Esta política realmente ayudó al equipo a abogar por el taller internamente.

NORUEGA: DEN NORSKE OPERA & BALLETT

En el caso de Den Norske Opera & Ballett, la actividad piloto principal todavía se llevará a cabo a fines de 2019. Sin embargo, inspirados por la capacitación de Matera, su equipo ha comenzado el trabajo preparatorio al comunicarse con una de las escuelas locales en Oslo e interactuando con un grupo de jóvenes estudiantes, aprendiendo sobre su interés y trabajando juntos para idear una actividad piloto.

Actividades piloto: GRECIA

GRECIA: UNIVERSIDAD DE PATRAS

En junio, la Universidad de Patras organizó un "taller educativo interactivo de un día sobre la integración social de los refugiados".

En total participaron 36 personas: 31 participantes, incluidos educadores de música, educadores de teatro, investigadores en artes, educadores de arte en escuelas primarias y secundarias, profesionales que trabajan con refugiados y migrantes en Grecia, mediadores culturales y trabajadores sociales de diferentes ONG, incluida la Cruz Roja; 5 estudiantes Erasmus de diferentes países. El objetivo del taller era aprender sobre la teoría del MIT y explorar formas de ponerla en práctica cuando se relaciona con migrantes y refugiados.

En el taller, los participantes exploraron el ritual de paso de un país a otro a través de la Teoría de las Inteligencias Múltiples enfocándose particularmente en el Inteligencia naturalista.

A través de una serie de actividades experimentales, ejercicios para romper el hielo, juegos de roles y la realización del ritual de pasaje, los participantes reflexionaron sobre temas como los recuerdos de viajar, el abandono de sus países de origen y las condiciones de vida actuales.

El taller concluyó con una discusión sobre el uso y la aplicación futura de la capacitación GCTO y la metodología MIT en la integración de los migrantes en Grecia en diferentes prácticas.

Actividades piloto:

ITALIA

ITALIA: L’ALBERO con ALLEGRO MODERATO

La acción piloto en Italia fue organizada por L’Albero y organizada por el Teatro Barrio en Milán los días 13 y 14 de agosto. Un grupo de artistas y dos organizaciones, Orchestra Allegro Moderato y Casa Delle Donne di Milano, colaboraron juntos para crear un taller de orquesta de cuerda que involucra a mujeres migrantes provenientes de Nigeria, Ruanda, Malasia, Egipto y Perú y actualmente parte de un centro de recepción en Milán. Un total de 25 participantes participaron explorando algunas de las herramientas de la metodología GCTO, disfrutando de un almuerzo compartido y una experiencia práctica de tocar juntos en una orquesta. Los artistas y educadores musicales involucrados experimentaron con una mezcla de herramientas de capacitación y ejercicios aprendidos durante la semana de capacitación de Matera GCTO.

Actividades piloto

ESPAÑA

ESPAÑA: ESART

ESART llevó a cabo 3 actividades piloto, 1 en Barcelona el 31 de agosto y otras 2 acciones piloto en Madrid el 27 de septiembre.

El piloto 1 en Barcelona titulado “No hay Barreras” (No hay barreras), incluyó a 8 personas (4 hombres y 4 mujeres) que emigraron a España desde América Latina en varios puntos durante los últimos 15 años. Estos participantes vinieron de Perú, Ecuador, Colombia y un inmigrante latino de los Estados Unidos. El perfil de edad incluyó a 6 adultos jóvenes en sus 20 años y los padres de uno de los participantes. El objetivo del Piloto 1 era explorar la experiencia de los inmigrantes de un pequeño grupo de migrantes latinoamericanos. La exploración consistió en el desarrollo grupal de un mapa mental y análisis PESTLE. Esta información luego formó parte de un ejercicio participativo de co-creación que condujo al desarrollo, interpretación y grabación de una canción que sintetiza aspectos clave de la experiencia del inmigrante. El uso de características particulares del MIT fue evidente e incluyó: Rítmico y armónico musical, Lógico-Matemático, Verbal-Lingüístico, Interpersonal e Intrapersonal. Los resultados representan un buen ejemplo de cómo las herramientas GCTO se pueden usar en entornos que no son estrictamente "operativos" pero representante de los valores más amplios y el potencial de los objetivos GCTO.

Courtesy of Esart

Actividades piloto: ESPAÑA

El piloto 2, titulado “En Un Mundo Caben Muchos Mundos”, tuvo lugar en la ciudad de El Pozo, un suburbio de Madrid, el 27 de septiembre. El piloto fue organizado por EMMA (Espacio Mujer de Madrid), una organización que aboga por una variedad de problemas que enfrentan las mujeres, que incluyen: violencia doméstica, salud y bienestar, empleo y empoderamiento, entre otros. También sirve como foro para actividades artísticas y culturales relevantes. Al piloto asistieron 6 miembros de la asociación EMMA que abarca una mezcla de mujeres de un rango de edades (de 20 a 80).

El objetivo del taller se alinea con los objetivos generales de GCTO que incluyen:

- Facilitar un proceso de intercambio cultural, a través del aprendizaje compartido y el diálogo en música y artes escénicas.
- Promoción de la participación artística a nivel comunitario, en diversos contextos culturales.
- Integre diferentes realidades sociales y culturales en la misma pieza artística que refleja la diversidad social y cultural de nuestras sociedades.

La metodología utilizada para lograr estos objetivos se basó en la dinámica experiencial de los juegos, el contacto mutuo, la confianza interpersonal, la concentración en el momento presente y la apertura emocional.

El Piloto 3, una réplica de “En Un Mundo Caben Muchos Mundos”, tuvo lugar en la escuela Jaime Vera de Madrid en colaboración con la asociación “Acción Social por la Música”, una organización dedicada a lograr el cambio social y la integración de los jóvenes a través de la uso de la música

Este evento fue una versión adaptada del mismo evento realizado en la mañana del 27 de septiembre en la organización de Mujeres de Madrid EMMA. Los participantes eran miembros de la Camerata de la asociación e incluían a 18 jóvenes de entre 10 y 18 años, todos ellos jugadores de cuerda y miembros de la comunidad migrante de Madrid.

La creación conjunta se llevó a cabo mediante ejercicios preparatorios diseñados para generar confianza y la capacidad de concentrarse en los factores ambientales. Estos incluyeron: juegos para romper el hielo que implican atrapar una pelota y aprender los nombres de todos los participantes, ejercicio con los ojos vendados (donde un estudiante lleva a otro cuyos ojos están cerrados) y un ejercicio de meditación donde se les pidió a los estudiantes que se enfocaran en características específicas del entorno como sonidos internos y externos. Esto condujo a una serie de procesos de co-creación. El video de la sesión está disponible aquí: <https://youtu.be/e12eQYA0tHo>

Actividades piloto

UK

UK: OPERA CIRCUS

El piloto de Opera Circus fue una conversación sobre Portland en Dorset: una exploración de dos días sobre cómo iniciar un proyecto de artes informales, con quién y cómo hacerlo lo más inclusivo y democrático posible. ¿Dónde empezar? ¿Quién es parte de esta conversación? Cómo usar las artes en la comunidad, quién lidera, quién decide y qué podemos lograr a largo plazo. ¿Cómo puede trabajar a través de las artes hacer posibles cambios profundos en nuestra sociedad? ¿Cómo involucrar a los nuevos ciudadanos que entran en una comunidad y un país que tiene un nivel muy alto de racismo contra cualquiera que no sea blanco, británico o lo que se considera "normal"? En total, 34 personas se unieron a esta conversación e intercambio de dos días, incluidos jóvenes refugiados de Sudán y la República Democrática del Congo, y un mayor solicitante de asilo de Nigeria. La mayoría de los participantes eran refugiados políticos; algunos ya habían recibido el estatus de residencia pero aún luchaban por establecerse en la comunidad.

Los tres líderes de proyecto que co-crearon los dos días decidieron usar métodos MIT para crear puntos de entrada a experiencias que resonarían con los participantes. Luego usaron esto para provocar experiencias inter e intrapersonales a través de la conversación y el arte en sí. El grupo utilizó de forma intermitente dibujos, textos, canciones en vivo, música instrumental y películas para desarrollar las reflexiones e interacciones interpersonales, así como para abrir y aumentar las respuestas emocionales y la participación en el proceso y entre ellos.

Algunas reflexiones de los participantes.

"Me gustó la metodología. Comenzó lentamente ... el ejercicio de fomento de la confianza fue fundamental y lideró un proceso creativo que nos llevó a la música coral ... Realmente creo en el poder de la música para sacar lo mejor de cada persona".

- participante del piloto de Esart

"Aprendí a confiar en los demás y dejar que me guiaran ... Esto era nuevo para mí".

- participante piloto de Esart

"Existe el riesgo de tratar a cualquier persona con antecedentes de / que sea migrante y refugiada como un grupo. Como indicaron las respuestas, existe una mezcla compleja de antecedentes culturales, experiencias personales, creencias religiosas o políticas, costumbres y prácticas que apuntalan la interacción entre ellos y la propia comprensión de las convenciones sociales. Cualquier actividad artística que tenga como objetivo interactuar con las poblaciones de migrantes o refugiados debe ser personalizada, sincera, flexible y respetuosa de estas diferencias."

- encuestado de Opera Circus

"La cristalización de los objetivos de accesibilidad tiene lugar particularmente en el diseño e implementación de ciclos de proyectos específicos en los que la cultura, como palanca para la emancipación y la inclusión, se refleja plenamente. Al enfatizar la gran diversidad de los públicos involucrados, estas iniciativas hacen que sea un punto de honor luchar contra todas las formas de exclusión."

La naturaleza participativa de las acciones refleja nuestro claro deseo de ser parte de la democracia cultural y mostrar que la ópera es un lugar de encuentro donde se fomenta la apropiación y se requiere un enriquecimiento recíproco.

Para hacer realidad estos proyectos, estamos iniciando colaboraciones con varios socios que comparten nuestros valores de solidaridad y respeto mutuo. Los puntos fuertes de este enfoque "colaborar para tener éxito" son:

- Promover el intercambio de ideas y metodologías para resaltar conceptos audaces e innovadores.
- Para combinar la experiencia y los recursos de los socios".

- participante de la semana de formación y entrenador piloto de Opera Liege

"Debe planear no planificar, y debe tener suficiente experiencia para trabajar de muchas maneras diferentes ... intente algo nuevo siempre que lo necesite. Tienes que tener una caja de trucos y experiencia, de lo contrario, si algo no funciona y no tienes alternativas, estás perdido".

- Participante piloto de Opera Circus

**Participa
en la conversación
en nuestra
plataforma:**

edu.getclosetoopera.eu

@ info@getclosetoopera.eu

f facebook.com/getclosetoopera

t twitter.com/getclosetoopera

www.getclosetoopera.eu