

PROPUESTA

CURSO LA DANZA INCLUSIVA COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA

CENTRO COREOGRÁFICO GALEGO

DOCTOR DON JOSÉ RAMÓN MARCOS MARTÍNEZ

Índice

01

Presentación

- 1.0 - El proyecto Estamos a tiempo
- 1.2 - Ramón Marcos

02

Descripción curso

- 2.0 - Justificación
- 2.1 - Objetivos
- 2.2. - Contenidos teóricos y prácticos

03

Planificación

- 3.0 - Recursos necesarios
- 3.1. - Temporalidad
- 3.2. - Presupuesto

Presentación

El proyecto Estamos a tiempo

Fue escrito por Ramón Marcos para su tesis doctoral "La formación docente para la profesionalización de la danza en contextos de diversidad en España" en un momento teñido de gris por la pandemia mundial, convencido de que otro mundo era posible, finalizando en octubre de 2022 sus estudios de Doctorado con la Calificación Sobresaliente Cum Laude. Tras año y medio de negociaciones, preparación y estructuración, el proyecto consigue ver la luz en junio de 2022, con el apoyo de la Conserjería de Educación, Cultura y Deporte y la figura fundamental de medicación de Mercedes Márquez, así como la incorporación de El Cultural Albacete gracias al apoyo de su director, Ricardo Meléndez, permitiendo realizar las actividades del mismo en el centro cultural más emblemático de la ciudad: el Teatro Circo de Albacete.

Junio de 2022 fue el mes en que se realizaron las dos actividades principales del proyecto, la formación a profesorado "La danza inclusiva como herramienta educativa" y el proceso de creación escénica inclusiva "Estamos a tiempo" con 17 intérpretes de Asprona, ACCEM y el Conservatorio Profesional de Danza José Antonio Ruiz en un mes donde la inclusión, la diversidad y la danza estuvieron abiertas durante la creación del espectáculo, apoyado y fotografiado por Colectivo Foto Albacete y cuyo estreno absoluto el 29 de junio de 2022 culminó el cierre temporal de esta primera versión con un lleno total de espectadores y, lo más importante, ganas de comenzar nuevos proyectos y acciones para dar continuidad al mismo.

En diciembre de 2022 el proyecto recibe el Reconocimiento Especial a la Iniciativa Social por parte de la Conserjería de Bienestar Social de Castilla La Mancha y el proyecto amplía su rango de trabajo en dos campos fundamentales : artístico y educativo, relacionando las acciones y actividades de manera transversal.

Campo artístico

La compañía profesionales integrada por las/os intérpretes de la creación de junio de 2023 está actualmente en la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla La Mancha con una gira de más de 12 actuaciones y, recientemente, ha sido elegida para representar el espectáculo "Estamos a tiempo" en la XXVI Feria de las Artes Escénicas y Musicales de Castilla La Mancha.

Además, ha realizado colaboraciones externas para actividades concretas como la co-creación del espectáculo junto al director Juanma Cifuentes "Eres diferente" para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad apoyado por el Ayuntamiento de Albacete.

Campo educativo

Crear y/o ampliar espacios emergente de educación artística mediante talleres, clases regulares y/o formaciones específicas destinadas a personas con y sin diversidad funcional.

Programas actuales

- **Proyecto arte para la transformación social.** Subvencionado por Fundación La Caixa, se desarrollará de marzo a diciembre de 2023, ofertamos clases regulares o talleres profesionales de danza/teatro inclusivo gratuitos, además de acciones performativas en espacios públicos de la ciudad con el objetivo de fomentar la sensibilización social hacia la diversidad y la inclusión.
- **Curso la danza inclusiva como herramienta educativa.** formación intensiva destinada a profesionales del mundo de las artes escénicas, la inclusión social y la educación que busquen ampliar sus conocimientos sobre inclusión y diversidad y aprender y/o desarrollar estrategias para fomentar el paradigma inclusivo educativo dentro de sus aulas.

Presentación

Apariciones en prensa

Nacional

- Albacete capital: <https://albacetecapital.com/la-danza-inclusivacon-el-programa-estamos-a-tiempo-y-la-opera-il-trovatore-sesuman-a-la-programacion-cultural-de-la-provincia-de-albacete/>
- Asprona: <https://www.asprona.org/estamosatiempo/>
- Castilla La Mancha Activa: <https://castillalamanchaactiva.es/noticia/asprona-participa-enestamos-tiempo-un-proyecto-pionero-de-arte-inclusion-ydiversidad>
- COPE: https://www.cope.es/emisoras/castilla-lamancha/noticias/gobierno-regional-apoya-proyecto-danzainclusiva-pionero-toda-espana-estamos-tiempo-instandoparticipacion-activa-sociedad-20220609_2133520
- Más que Alba: <https://www.masquealba.com/noticias/albacete/item/55051-ladanza-inclusiva-se-suma-a-la-programacion-cultural-de-laprovincia.html>
- La Tribuna de Albacete I: <https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZCF9D7DED-CA98-B12F-C412AD8D88348DF0/202206/Estamos-a-tiempo-potenciala-danza-inclusiva>
- La Tribuna de Albacete II: <https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z7EDB929C-EBD3-6680-7CB64835AB0AB770/202206/Un-espectaculo-pionero>
- Portal de Castilla La Mancha: <https://www.castillalamancha.es/actualidad/galeriaimagenes/danza-inclusiva-estamos-tiemp>

Internacional

- Inclusive dance phenomenon gains exposure in Spain | The World from PRX (Estados Unidos, 2022)
- La Jornada - Fomentan el encuentro de propuestas artísticas inclusivas (México, 2022)

Ramón Marcos

Doctor Cum Laude en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid (2022), y un artista multidisciplinar independiente especializado en danza y teatro inclusivo; su formación se nutre y complementa tanto del campo de las artes escénicas como de la inclusión social y la diversidad: Programa de coreógrafos emergentes de Micadanses (París, 2021), Máster en Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos (Universidad de Alcalá de Henares, 2015) y Grado en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza en la especialidad de danza clásica (Madrid, 2014).

Su carrera profesional como intérprete, creador y docente ha seguido una línea experimental dentro de las artes escénicas, experimentando lenguajes y metodologías que puedan ser inclusivas y accesibles para todas las personas a nivel nacional e internacional. Vivió seis años en París donde compaginó sus estudios de Doctorado con su labor profesional como intérprete en compañías como ALL MOOV o La Posible Echappé además de realizar el proyecto internacional Erasmus + SHIFT! En colaboración con la Fundación Psico Ballet Maite León (España), Misiconi Dance Company (Países Bajos) y Northern Ballet (Reino Unido).

En 2019, decide emprender su camino en solitario y es invitado a participar como conferenciante y ponente en numerosos encuentros sobre artes escénicas e inclusión como Otros Territorios (México, 2022) o las Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas (España, 2021) y, como creador, ha presentado sus obras en espacios nacionales como "BÚNKER" (Centro Dramático Nacional, Madrid 2019) o "Alma mía" (Festival ProTeatr, Moscú 2022).

Actualmente, dirige el proyecto de arte inclusivo "Estamos a tiempo" en Albacete, su ciudad natal, y desarrolla el proyecto de investigación "Miradas múltiples entorno a la danza inclusiva en España" apoyado por el Instituto Joven de la Juventud.

Descripción del curso

Justificación

En el marco de los grandes desafíos para los/as profesionales de la educación y las artísticas de fomentar la inclusión, es fundamental ofrecer formaciones donde el arte sea explorado como un dispositivo accesible, en especial de danza -puesto que la misma cuenta con una presencia casi nula en el currículo de las enseñanzas de régimen general- en el proceso de crear mecanismos de ampliación en sus modos y métodos de enseñanza. En las últimas décadas, numerosos/as profesionales e instituciones dedicadas al arte inclusivo desarrollan metodologías inclusivas y accesibles con el objetivo de fomentar espacios educativos artísticos, que permitan a todas las personas interesadas, poder ejercer derechos fundamentales como el derecho a la educación o el acceso a la cultura.

Con tal fin, se propone un programa formativo intensivo destinado a ampliar conocimientos fundamentales sobre educación inclusiva, inclusión social y danza inclusiva, repensar estrategias de cooperación que fomenten la inclusión educativa e impulsar procesos que fomenten el reconocimiento de la danza como una herramienta educativa inclusiva, planteando desafíos para generar planos multinivel con otros sectores.

Objetivos principales

- Acercar a las/os profesionales de la educación, inclusión y artes escénicas una visión no capacitista de la danza, demostrando que la misma puede ser inclusiva y accesible para todas y todos.
- Brindar herramientas que permitan plantear estrategias especializadas en danza inclusiva aplicables tanto en la docencia como en la coreografía.
- Posibilitar el encuentro para la reflexión y discusión sobre la educación y la danza en sus diferentes dimensiones.
- Incentivar el desarrollo de la danza por parte de las administraciones locales que, viendo el beneficio y potencialidad que la danza tiene en los/as alumnos/as, busquen medios de promocionar espacios educativos de danza inclusiva e, incluso, dentro del área de atención a la diversidad, el desarrollo de planes educativos de danza.

Descripción del curso

Contenidos teóricos

Módulo I: Cultura para la transformación social inclusiva (2 ´ 5 horas)

El concepto inclusión surge a principios del siglo XX, cuando gracias al reclamo de los/as activistas con diversidad funcional de los derechos fundamentales para desarrollar su vida de manera plena y libre, por primera vez históricamente comenzaron a reconocerse las coberturas legales necesarias para fomentar espacios y modelos basados en la accesibilidad y el respeto a la diversidad. Sin embargo, estos modelos todavía se encuentran en proceso de instauración institucional y social.

Este módulo pretende dar una formación teórica, contextualizando factores fundamentales que conforman el concepto de inclusión y el modelo social de la diversidad, mostrando datos cualitativos y cuantitativos que demuestren que todavía existen barreras ideológicas y legislativas excluyentes, fomentando en los/as alumnos/as la importancia de trabajar cooperativamente para fomentar el paradigma inclusivo a través de la educación.

Módulo II: Rupturas de esquemas capacitistas en la danza (2 ´ 5 horas)

Desde los principios de la vida, los seres humanos tuvieron la necesidad de expresarse a través del cuerpo para poder comunicarse y, paulatinamente, el movimiento se convirtió en una herramienta expresiva que fomentaba la construcción de la entidad cultural propia de cada comunidad, reflejada en las danzas populares de todo el mundo espejo de la entidad y costumbres propias únicas de cada comunidad. La creación de las primeras comunidades y sistemas jerárquicos, así como la construcción en el imaginario social de conceptos como la belleza, llevaron a la danza a convertirse en un arte capacitista, codificándose en metodologías inaccesibles aptas para un sector muy privativo de la sociedad, estableciendo qué cuerpo podía bailar y el estatus social que representaba el poder entrar en contacto con este arte hasta el siglo XIX cuando, debido a los conflictos bélicos y las crisis existenciales vividas por todos los seres humanos por los conflictos bélicos, comenzaron a desarrollar nuevas metodologías e ideologías de danza que buscaron volver al inicio de la danza como un sistema de comunicación entre todos los seres humanos, apareciendo en el siglo XX los primeros procesos sociales, artísticos y educativos que permitieron desarrollar metodologías dancísticas inclusivas en todo el mundo.

Este módulo pretende dar formación teórica en danza desde un punto de vista no capacitista, exponiendo las ideas fundamentales que han formado en el imaginario social ideas erróneas de qué es o no danza o quién puede o no practicarla, fomentando una reflexión crítica sobre estas ideas que permitan construir nuevos conceptos y maneras de comprender este arte.

Descripción del curso

Contenidos teóricos

Módulo III: La enseñanza de la danza desde un punto de vista inclusivo en España: un caso por resolver (2´5 horas)

La presencia de la danza en los planes de enseñanza de régimen general son casi inexistentes y, en el caso de las enseñanzas de régimen especial, no existe ningún programa específico de ampliación curricular que permita a alumnado con diversidad funcional formarse en dichos centros por lo que, la mayoría de personas interesadas en entrar en contacto con este arte lo consiguen través de instituciones especializadas en arte inclusivo que, a pesar de su indiscutible labor, no deberían ser los únicos puntos de acceso para las personas con diversidad funcional para poder ejercer su derecho a la práctica y consumo cultural.

Este módulo pretende contextualizar y exponer las coberturas legislativas que permiten al profesorado desarrollar actividades dancísticas inclusivas dentro del aula, además de mostrar con materiales audiovisuales diferentes proyectos y acciones que a nivel nacional e internacional, buscan expandir espacios emergentes educativos inclusivos de danza, terminando la sesión con una mesa de debate en la que conjuntamente, reflexionemos sobre qué acciones personales pueden desarrollarse para crear acciones educativas inclusivas a través dela danza.

Módulo IV: Herramientas dancísticas accesibles para todos y todas (2´5 horas)

Dentro de las metodologías de danza inclusiva desarrolladas en todo el mundo, la danza se concibe desde una visión expandida que no se limita únicamente a la práctica corporal; el desarrollo de actividades prácticas desarrolladas de manera previa y/o paralela, son fundamentales a la hora de conseguir desarrollar en los/as alumnos/as sentimientos y aptitudes para la danza, tan importantes como el respeto a los/as compañeros/as o el desarrollo del imaginario.

Este módulo pretende contextualizar la importancia de estas acciones, además de exponer y trabajar diferentes ejercicios y dinámicas aplicables dentro del aula, en procesos artísticos educativos, haciendo un especial hincapié en fortalecer valores fundamentales de la danza inclusiva a través de los mismos como la comprensión de la diversidad como un valor positivo y sumatorio o el respeto de la unicidad de cada integrante del grupo para componer un grupo diverso y respetuoso.

Descripción del curso

Contenidos prácticos

Módulo I: desarrollo de aptitudes y competencias a través de la danza inclusiva (5 horas)

- Desarrollo motriz. Ejercicios y dinámicas accesibles a cualquier alumno/a para desarrollar habilidades físicas a través de la danza, aprendiendo específicamente aspectos fundamentales como el control de la energía corporal o el trabajo de diferentes niveles de danza (suelo, vertical y salto).
- Desarrollo cognitivo. Ejercicios y dinámicas accesibles para que los/as alumnos/as tengan una práctica dancística óptima, favoreciendo el aprendizaje significativo, fomentando aptitudes como la atención activa o el desarrollo de la memoria corporal.
- Desarrollo social. Ejercicios y dinámicas accesibles que permitan a los/as docentes desarrollar un ambiente social agradable para que los/as alumnos/as se sientan libres de poder expresarse sin prejuicios, favoreciendo la interacción social y la comunicación.
- Desarrollo del imaginario. Ejercicios y dinámicas que permitan crear sistemas de comunicación a través del imaginario, potenciando la creación de materiales propios y la búsqueda de nuevas líneas de expresión a través de la danza.

Módulo II: desarrollo de estrategias educativas y artísticas a través de la danza contemporánea inclusiva (5 horas)

Este módulo estará destinado a conocer y componer los puntos fundamentales para utilizar la danza desde un punto de vista inclusivo y accesibles para todos/as los alumnos/as, trabajando ejercicios concretos de:

- El juego como herramienta de toma de contacto.
- El trabajo de técnica corporal desde el imaginario.
- La creación y composición escénica como instrumento de socialización.
- El uso de materiales para desarrollar emociones positivas en la danza.

Módulo III: creación artística desde la diversidad (5 horas)

Este módulo estará destinado a desarrollar de manera conjunta una creación escénica, enfocada en la potencia de la diversidad personal y artística de las/os alumnas/os a través de todo lo que han aprendido a lo largo del curso, de manera que puedan focalizar todas las enseñanzas desde un punto de vista práctico y trabajar en el campo artístico coreográfico desde un punto de vista accesible e inclusivo.

Planificación

Recursos necesarios

Recursos humanos

Docente (José Ramón Marcos)

Mínimo 10 alumnas/os.

En caso de contar con un/a alumna/o con diversidad funcional auditiva, será necesario una/o intérprete en lengua de signos.

Recursos materiales

Aula acondicionada para la impartición de los módulos teóricos (proyector, sillas y mesas...)

Aula de danza acondicionada para la impartición de los módulos prácticos (suelo con linóleo, equipo de música...)

Temporalidad

Semana del 17 al 21 de julio:

Módulos teóricos (17 y 18)

Módulos prácticos (19, 20 y 21)

Presupuesto

El coste total del curso es de 2500€ incluyendo: gastos de transporte Albacete- A Coruña, hospedaje y preparación de clases y docencia.

proyectoestamosatiempo@gmail.com

625216399

www.estamosatiempodanza.com

/_estamosatiempo

/estamosatiempodanza