

17.02/07.04 2016

CURSO SOBRE ABORDAJE DE CONFLICTO A TRAVÉS DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

ARTE + DERECHOS HUMANOS

Las prácticas artísticas como procesos que favorecen la inclusión social y la resolución de conflictos se han venido presentando como una forma de hacerle frente a las diversas formas de exclusión y discriminación social que afectan a un gran porcentaje de las comunidades más vulnerables.

La sensibilidad y el desarrollo perceptivo de agentes sociales frente a los derechos humanos requieren de estrategias didácticas innovadoras y cautivantes, que llamen su atención y despierten tanto su interés como su curiosidad.

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

UBICACIÓN
CASA SAHARA
AMINETU HAIDAR

INSCRIPCIÓN
GRATUITA

EL AFORO ES
LIMITADO

JORNADAS
IMPARTIDAS EN
HORARIO DE TARDE

75 HORAS LECTIVAS

ORGANIZA

Asociación de Amistad con el
Pueblo Saharaui de Sevilla

FINANCIA

Agencia Andaluza de
Cooperación al Desarrollo

COLABORAN

UPO / US

Las prácticas artísticas como procesos que favorecen la inclusión social y la resolución de conflictos se han venido presentando como una forma de hacerle frente a las diversas formas de exclusión y discriminación social que afectan a un gran porcentaje de las comunidades más vulnerables.

La sensibilidad y el desarrollo perceptivo de agentes sociales frente al tema de los derechos humanos requieren de estrategias didácticas innovadoras y cautivantes, que llamen su atención y despierten tanto su interés como su curiosidad. En este aspecto, el diseño de propuestas que tengan como eje estructurante la resolución de conflictos y educación en Derechos Humanos a través de prácticas artísticas, donde las estrategias didácticas se aproximen a actividades lúdicas y el aprendizaje se lleve a cabo con metodologías y dinámicas productivas, es una empresa que se logra cuando de manera concienzuda los actores artísticos establecen posibles maneras de relacionar el arte con las diferentes problemáticas que afectan a jóvenes y mayores, y también cuando allí, desde el arte, se estudian diferentes opciones de intervención para esas problemáticas.

La observación y protección de los Derechos Humanos a través del arte es una práctica que en Andalucía asumen históricamente las organizaciones y colectivos sociales como exigencia de sus propias estrategias de trabajo y ya son varios los actores artísticos que han establecido este tipo de relaciones o que han posibilitado intervenciones para dichas problemáticas, muestra de ello, y de los esfuerzos que se han iniciado frente al tema de la sensibilización en Derechos Humanos a través de prácticas artísticas y de la inferencia de los lenguajes artísticos en procesos de participación comunitaria, encontramos en el Proyecto ARTifariti, los Encuentros de Arte y Derechos Humanos en el Sahara Occidental con varias experiencias exitosas desde su primera edición 2007. Por otra parte, programas como Cámaras para la Paz, Al Alba Teatro, Flamenco para la Integración, entre otras muchas iniciativas, utilizan la fotografía, el teatro, el flamenco, la pintura mural y la danza para la prevención y control del absentismo escolar, la educación en valores, la igualdad entre mujeres y hombres, la comunicación participativa y el fomento de una Cultura de Paz.

También La Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide, así como diferentes instituciones académicas andaluzas como el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada y RAIPAD, la Red Andaluza de Investigación para la Paz y los Derechos Humanos, desarrollan programas con diferentes enfoques teóricos e interdisciplinarios. Concretamente en el Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social de la Universidad Pablo de Olavide, que dirige María Antonia Hidalgo, se puede constatar la viabilidad de estos procesos de inclusión a través del arte y el interés que despiertan en el alumnado y entre los colectivos con los que se realizan las

prácticas de esta formación. Por su parte las organizaciones sociales implementan talleres de capacitación o seminarios orientados a la práctica concreta en la que centran su actividad y que suelen incidir en algunos aspectos relacionados con la protección de los Derechos Humanos mencionando el arte en sus propuestas de intervención.

El interés de estas herramientas, testadas exitosamente en las prácticas mencionadas, se expresan en la alta respuesta a las actividades que desde estas citas se organizan, pero no existe un protocolo que las sistematice para su uso extensivo por parte de los agentes sociales, que demandan nuevas estrategias de intervención para el alcance de sus objetivos.

Por todo ello, nuestra propuesta en formar agentes sociales andaluces para el abordaje de escenarios de conflicto a través de prácticas artísticas con Enfoque de Derechos Humanos (EFDH) nace de una demanda planteada ya por las personas que viene trabajando en lo social pero que requieren de principios teóricos y capacitación específica que guíen y ayuden a desarrollar los elementos fundamentales de sus actividades. En este programa proponemos un enfoque metodológico desde las herramientas de Comunicación no Violenta (CNV) y el Process Work, los trabajos de procesos relacionados con la práctica artística como *modus operandi*, incidiendo en la toma de conciencia del género, lo intercultural y lo ambiental como factores determinantes en la construcción de subjetividades y, por extensión, de comunidades.

La formación de agentes sociales andaluces para el abordaje de escenarios de conflicto a través de prácticas artísticas con Enfoque de Derechos Humanos (EFDH) es un programa teórico-práctico en el que se pondrán de manifiesto distintas experiencias de acercar a las comunidades más necesitadas los lenguajes integrativos de diferentes disciplinas artísticas, facilitando los medios expresivos como herramientas para la realización de procesos sociales y pedagógicos, permitiendo nuevos y distintos modos de comunicación para la paz, desarrollando competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la sensibilización, la tolerancia, la experimentación, la imaginación, y la creatividad.

Desde las propias identidades culturales, trabajadas de forma horizontal con herramientas que las hacen protagónicas, se puede aspirar a la promoción de la comunicación participativa, la educación en igualdad entre mujeres y hombres y la libre gestión de información y conocimientos; y este es el campo de trabajo de las prácticas artísticas con EBDH.

Esta oferta formativa, titulada "CURSO SOBRE ABORDAJE DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS (ARTE+DERECHOS HUMANOS)", es una propuesta de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS), con el patrocinio de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en el marco del proyecto FORMACIÓN DE AGENTES SOCIALES ANDALUCES PARA EL ABORDAJE DE ESCENARIOS DE CONFLICTO A TRAVÉS DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS (EFDH). Colaboran las universidades sevillanas Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?

El curso va dirigido a todas aquellas personas relacionadas con la acción social y la asistencia humanitaria, profesionales del sector socio-cultural, la educación especial y otros perfiles afines interesados en la utilización del arte como herramienta para la inclusión social, la comunicación y desarrollo comunitario.

SOBRE LA/OS AGENTES DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS EN ZONA DE CONFLICTO:

¿Quién es una/un agente de prácticas artísticas en zona de conflicto?

Toda persona que trabaje en el ámbito social a través de dinámicas de comunicación expresivas mediante las prácticas artísticas para promover la inclusión, el diálogo y el respeto a los Derechos Humanos en la intervención comunitaria.

¿Qué actividad desarrollan?

Los agentes o intermediadores artísticos en zona de conflicto facilitan espacios de comunicación entre colectivos de alta vulnerabilidad social a través de dinámicas artístico-expresivas, asegurando a las personas participantes el uso alternativo de la palabra y de las artes (dibujo, pintura mural, teatro, música, fotografía, video-creación...) para mejorar la comunicación primero con uno mismo y luego con el grupo y con el entorno.

¿Se requiere algún requisito o profesión para ser agentes de prácticas artísticas en zona de conflicto?

No se necesita una titulación específica. Cualquier persona que trabaje en el ámbito social: empleados de instituciones públicas y privadas, monitores, trabajadores sociales, animadores socio-culturales, educadores sociales, profesores, agentes educativos, gestores culturales y artistas, pueden acceder a este curso.

¿Por qué es importante para la sociedad el trabajo de las/los agentes de prácticas artísticas en zona de conflicto?

Desde lo social se confía cada vez más en las herramientas artísticas para la intermediación, pero hace falta una metodología clara en este sentido y conocer recursos expresivos concretos y operativos.

Las prácticas artísticas, precisamente por su carácter lúdico y no invasivo, generan por si mismas procesos de comunicación y de conciencia hacia uno mismo y hacia el entorno. La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la persona en situación de exclusión social darse cuenta de

sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía. A partir del taller artístico se puede comprender como el “yo” y el “mundo” son representaciones tamizadas por el entorno y la cultura y, por tanto, conceptos revisables y dinámicos. La experiencia artística facilita que la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se proyecte en el futuro de una forma más integrada. Nadie puede salir de una situación de exclusión social si antes no ha sido capaz de imaginarse de otra manera y de proyectarse hacia el futuro. La expresión artística puede ser el medio por el cual la persona en situación de dificultad se mire a sí misma para poder, más tarde, imaginarse de otra forma y en otras circunstancias, de la misma manera que los niños y niñas cuando juegan o dibujan se representan a sí mismos y al mundo, investigan, exploran, inventan, elaboran sus conflictos y superan sus dificultades.

Es de vital importancia formar a agentes en estas prácticas como herramientas de transformación y bienestar social.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Plazas ofertadas: 35

Acceso e Inscripción: Las personas interesadas en realizar este curso enviarán su **Curriculum Vitae**, una **carta de motivación** y la **ficha de inscripción** a la organización del curso: **formacion@saharasevilla.org**. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

Hay un número de plazas reservadas para representantes de asociaciones, plataformas y entidades de defensa y lucha por los Derechos Humanos; así como para integrantes de las entidades colaboradoras.

El curso es **PRESENCIAL** y los módulos no se pueden cursar separadamente. Se impartirá en Casa Sahara Aminetu Haidar situada en C/ Virgen del Carmen Dolorosa 7, Sevilla.

Al final del curso se emitirá **CERTIFICADO DE APTITUD** con el reconocimiento de las horas cursadas.

El curso en su totalidad es **GRATUITO**, incluidas prácticas de taller, trabajos y visitas.

Para más información contactar con la organización:

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla:

C/Virgen de la Antigua nº4, bajo derecha, 41011 Sevilla

Teléfono de contacto: 954 282 205 – 954 274 104

formacion@saharasevilla.org

OBJETIVOS

Los objetivos de este curso están orientados a las competencias, crear una red de agentes sociales especialistas en prácticas artísticas aplicables a distintas necesidades y contextos sociales en conflicto para el beneficio de las mismos, profundizando en su compromiso y articulando su propio proceso de aprendizaje. Este programa concreto responde a la necesidad de conectar la investigación en mediación artística y la práctica profesional de los agentes sociales para que dispongan de nuevas metodologías de intervención comunitaria.

Objetivos:

- Dotar a las personas que quieren realizar tareas de agentes sociales en zona de conflicto de herramientas concretas de comunicación no violenta y de recursos creativos idóneos para generar espacios de sostenibilidad, incidiendo en las cuestiones de género, diversidad cultural y protección medioambiental a través del aprendizaje activo y participativo.
- Buscar y facilitar la participación de diferentes colectivos en riesgo social generando sinergias de comunicación a través de la creatividad como un medio de superación personal.
- Transmitir que cada persona crea su propia identidad cultural a partir de la interacción con diferentes grupos culturales, por tanto, somos el resultado de muchas y diversas influencias.
- Entender la identidad cultural como concepto multidimensional donde convergen elecciones diferentes en cuanto a valores, edad, género e identidad comunitaria.

MÓDULO 1: COMUNICACIÓN, EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA SOBRE LA PAZ Y LA VIOLENCIA (16 horas y media)

Día 17 febrero 2016	MÓDULO 1: COMUNICACIÓN, EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA SOBRE LA PAZ Y LA VIOLENCIA
18:00-18:45 (Registro)	Entrega de documentación al alumnado y registro.
19:00 (Inauguración)	José Chamizo (Ex Defensor del Pueblo Andaluz), Fernando Peraita Lechosa (Presidente de la AAPSS), representantes AACID, UPO y US, y María Antonia Hidalgo Rubio (Directora del Curso. Directora Máster Arteterapia UPO).
19:30 (Abierta al público)	Conferencia Inaugural: <i>Conflictos en la sociedad contemporánea: Miradas al Mundo</i> .

Día 18 de febrero	MÓDULO 1: COMUNICACIÓN, EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA SOBRE LA PAZ Y LA VIOLENCIA
16:30-18:30	<i>Comunicación, educación y acción para la paz. ¿Por qué el arte?</i>
19:00-21:00	<i>Derechos Humanos y Artivismo: Una metodología de intervención desde las prácticas artísticas. Marco internacional.</i>

Día 24 de febrero	MÓDULO 1: COMUNICACIÓN, EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA SOBRE LA PAZ Y LA VIOLENCIA
16:30-18:30	<i>Tipos de violencia: Violencia filoparental. Violencia de Género. Violencia Escolar.</i>
19:00-21:00	<i>Causas, estructuras y dinámicas de los conflictos.</i>

Día 25 de febrero	MÓDULO 1: COMUNICACIÓN, EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA SOBRE LA PAZ Y LA VIOLENCIA
16:30-18:30	<i>Secuelas de la situación de conflicto en la salud física, mental y emocional.</i>
19:00-19:30	<i>La Declaración de DDHH de 1948. Trabajo de campo y protocolos. Elaboración de un informe.</i>
19:30-21:00	<i>Taller: Dibujar la memoria.</i>

MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN EMPÁTICA EN LOS ESCENARIOS DE CONFLICTO (4 horas y media)

Día 2 de marzo	MÓDULO 2: HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN EMPÁTICA EN LOS ESCENARIOS DE CONFLICTO
16:30-18:30	<i>Emoción, cognición y acción. Una metodología educativa para la paz.</i>
19:00-21:00	<i>Mapa emocional y empatía. Intervención a través de la Comunicación No Violenta (CNV).</i>

MÓDULO 3: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN. Ámbito educativo y sanitario (13 horas y media)

Día 3 de marzo	MÓDULO 3: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN. (ámbito educativo, cultural y sanitario)
16:30-17:30	<i>Concepto de mediación artística y otras nomenclaturas afines.</i>
18:00-21:00	<i>Mediación artística en el ámbito educativo. Escenarios de violencia en las aulas.</i>

Día 9 de marzo	MÓDULO 3: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA PARA LA INCLUSIÓN. (ámbito educativo y sanitario)
16:30-18:30	<i>Mediación artística en el ámbito sanitario y de la salud. Intervención desde las artes plásticas. Museos, espacios de Integración y Equidad.</i>
19:00-21:00	<i>Dinámicas psicoeducativas de acercamiento y toma de contacto para la acción social.</i>

Visita a campo: Salida al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Entre el 15 y 29 de marzo (4 horas y media)

MÓDULO 4: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA CON COLECTIVOS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL (22 horas y media)

Día 10 de marzo	MÓDULO 4: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA CON COLECTIVOS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL
16:30-18:00	<i>Marginación y exclusión social I.</i>
18:30-21:00	<i>Abordaje a través de la psico-escénica. Planteamiento y técnicas I.</i>

Día 16 de marzo	MÓDULO 4: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA CON COLECTIVOS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL
16:30-18:00	<i>Visibilización, movilización, y nuevas tecnologías. El papel del arte. Parte 1.</i>
18:30-21:00	<i>Compromiso social a través del graffitti y la pintura mural. Taller I.</i>

Día 17 de marzo	MÓDULO 4: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA CON COLECTIVOS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL
16:30-18:30	<i>Compromiso social a través del graffitti y la pintura mural. Taller II.</i>
19:00- 21:00	<i>Abordaje a través de la psico-escénica. Planteamiento y técnicas II.</i>

Visita a campo: Intervención práctica junto a la Asociación Ponte. Viernes 18 de marzo (4 horas y media)

Día 30 de marzo	MÓDULO 4: INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA CON COLECTIVOS DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL
16:30-18:30	<i>La narración y la palabra. El relato identitario para la construcción de subjetividades y el empoderamiento.</i>
19:00-21:00	<i>Flamenco para la Integración y la cultura de paz.</i>

MÓDULO 5: CREAR UN PROYECTO DE ARTE Y ACCIÓN SOCIAL (18 horas)

Día 31 de marzo	MÓDULO 5: CREAR UN PROYECTO DE ARTE Y ACCIÓN SOCIAL.
16:30-18:30	<i>¿Cómo nace y cómo realizar un proyecto cultural?</i>
19:00-21:00	<i>Cartografía del proyecto cultural y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: viabilidad y recorrido. Diseño de proyectos de arte y acción social para escenarios de conflicto.</i>

Día 5 de abril	MÓDULO 5: CREAR UN PROYECTO DE ARTE Y ACCIÓN SOCIAL.
16:30-18:00	<i>Visibilización, movilización, y nuevas tecnologías. El proyecto cultural. Parte 2.</i>
18:30-21:00	<i>Asesoramiento y revisión de los trabajos.</i>

Día 6 de abril	MÓDULO 5: CREAR UN PROYECTO DE ARTE Y ACCIÓN SOCIAL.
16:30-18:30	<i>Asesoramiento y revisión de los trabajos.</i>
19:00-21:00	<i>Presentación de proyectos.</i>

Día 7 de abril	MÓDULO 5: CREAR UN PROYECTO DE ARTE Y ACCIÓN SOCIAL.
16:30-19:00	<i>Propuesta de acción grupal para sensibilización en DDHH</i>
19:30-21:00	<i>Evaluación participativa: Reflexiones y conclusiones</i>

Las **TUTORÍAS** del Módulo 5 pueden realizarse online con cada tutor/a de los proyectos.

MAYO (Fecha por concretar)	TRABAJO COLABORATIVO FINAL: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ARTE Y ACCIÓN SOCIAL.
	<i>Implementación de una acción grupal para sensibilización en DDHH</i> Coordinan: María Antonia Hidalgo y Plataforma de artistas para la transformación social

El **31 de mayo** se entregarán los **DIPLOMAS**.

Dirección: María Antonia Hidalgo Rubio (Gestora cultural por la US y UGR/ arteterapeuta. Ex Directora de la Delegación de Cultura de la Diputación de Granada. Directora del máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social, Universidad Pablo de Olavide, Profesora colaboradora del Dpto. de Educación y Psicología Social. Sevilla).

Docentes (por orden de intervención):

- José Chamizo (Ex Defensor del Pueblo Andaluz)
- Fernando Peraita Lechosa (Presidente de la AAPSS)
- Gonzalo Musitu Ochoa (Catedrático Dpto. de Educación y Psicología Social UPO)
- MARÍA Antonia Hidalgo Rubio, (Directora del Curso)
- Juan Daniel Ramírez Garrido (Catedrático de Psicología de la Comunicación. UPO)
- Federico Guzmán Romero (Artista con experiencia observadora en DDHH)
- MARÍA del Carmen Monreal Gimeno (Profesora Titular Dpto. de Educación y Psicología Social UPO)
- MARÍA José Lera Rodríguez.(Profesora de Psicología. Universidad de Sevilla)
- Antonio Martínez (Médico traumatólogo SAS y cooperante)
- José Labrador Freire (Médico psiquiatra. Hospital de Valme)
- Alonso Gil Lavado (Artista con enfoque en DDHH)
- Asociación Ponte (Alfonso González de Valdés Correa, Psicólogo, y Antonio Reina, Actor)
- Sandra Melgar Sevillano (Mediadora artística y arteterapeuta por la UPO. Centro Andaluz de arte Contemporáneo)
- Joaquín Martín Jiménez (Educador social y arteterapeuta por la UPO, Servicios Sociales. Ayto. de Huelva)
- José Suárez el Torombo (Cantaor)
- Asociación *Vencedores* (Flamenco en las Tres Mil Viviendas, Sevilla)
- Rafael Burgos Lucena (Gestor cultural. Área de Cultura. Junta de Andalucía)
- Susana Serrano (Gestora cultural. Ayto. de Sevilla)
- Rubén Díaz López (Investigador en proyectos culturales y educativos. Socio fundador Zemosg8)

Los docentes han manifestado la voluntad de participar en este proyecto. Si tuvieran problemas de agenda en el momento de la implementación de la formación se sustituirán por otros del mismo perfil.

METODOLOGÍA

Metodología Activa-Participativa: Desarrollo estructural del curso y dinámicas de grupo.

Se utilizarán textos y experiencias de buenas prácticas facilitadas por el equipo docente, y la observación directa de las propuestas creativas en contacto con los colectivos sociales en contextos de alta vulnerabilidad.

Prácticas de observación documentadas, registro y evaluación de las propuestas, informe DAFO del desarrollo de las mismas.

Las tareas consistirán en lectura crítica de textos propuestos y ejercicios de reflexión colectiva a través de debates, micro-investigaciones grupales en módulos seleccionados y prácticas de observación documentadas en diferentes formatos y varias tipologías de informes.

Las TICs juegan su papel en la forma de relación de la comunidad de aprendizaje y en la construcción de tramas, permitiendo esta dimensión 2.0 la gestión colectiva y horizontal del conocimiento de manera que trasciende el espacio físico donde se gesta. Los materiales finales elaborados se volcarán en la red.

EVALUACIÓN

Se valorará la participación en las actividades comunes, la asistencia a cada módulo, el compromiso con el curso y la realización de los ejercicios escritos a modo de reflexión, así como la implicación en los talleres propuestos por el docente en cada bloque formativo.

La evaluación se realizará por la superación de todos los módulos y se centrará en comprobar el efectivo desarrollo de las capacidades y el interés del alumno/a en llevar a cabo las tareas correspondientes.