

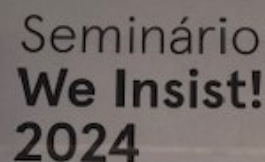

MEMORIA SEMINARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Martes 26 de marzo- miércoles 27 de marzo de 2024

CCB Centro Cultural de Belém- Lisboa

Organizado por EJJ Europe Jazz Network y la Associação Sons de Lusofonia

EUROPE JAZZ NETWORK

SONS DA LUSOFONIA

SALA ALMADA NEGREIROS – PISO 2
26 E 27 MARÇO

MARTES 26 DE MARZO

SESIÓN MATINAL

El encuentro comenzó el martes 26 a las 9.30 h. con la llegada de todos los asistentes, se enmarcó las jornadas y se sentaron las bases que iban a regir durante las dos próximas jornadas. Todos estábamos allí porque teníamos cosas en común, la música, el jazz y la sensación de que nuestros respectivos proyectos debían dar un paso adelante hacia la inclusión social, pero ¿Cómo hacerlo? Esa es la cuestión.

Durante la mañana hubo dos ponencias de perfil más institucional.

ISABEL LUCENA

Isabel arranca su exposición con una afirmación que todos sabíamos y que estará en el aire durante todo el seminario: Tenemos por delante un difícil sin embargo bonito e interesante reto. Tenemos que establecer las bases y ver cómo lo podemos focalizar en la música.

Culture and social inclusion Experiences from the UK and Portugal

A lo largo de su intervención nos presenta varios casos de éxito.

HOME AWAY- SHARIN THE STAGE

Un proyecto que desarrolla proyectos artísticos colaborativos entre 5 comunidades de Escocia y 5 comunidades de todo el mundo. Diez compañías participativas en artes escénicas fueron invitadas a crear y realizar una nueva pieza de teatro que explorara su lugar en el mundo: las fuerzas que nos conectan y las que nos aíslan. Las 10 piezas se representaron primero para sus comunidades locales.

Home Away inauguró el Teatro Nacional de Escocia en su X aniversario con un festival de 5 días de arte colaborativo diseñado para reunir comunidades, lo que permitió a audiencia y participantes reflexionar sobre las conexiones y contrastes.

SHARING THE STAGE

Home Away

National Theatre of Scotland

2014-2016

Great art through participatory practice

The productions played across the world to critical and audience acclaim

Raising profile, expectations and aspirations

Home Away featured on several radio and TV stations, print and digital forums. The programme attracted policy and decision-makers

Developing audiences and investment

New audiences were brought to the Tramway, as well as to the local performances. NTS, Creative Scotland, British Council, Scottish Mental Health Week and Glasgow Life all invested in *Home Away*

Highlight issues affecting communities

Home Away brought the issues affecting the communities who took part in the Festival to several audiences and groups

Developing opportunities for participants

- Travel and employment opportunities
- Training for recently emerged artists
- Active membership of a worldwide network
- Training in theatre practice with international artists

NOTAS DE CONTACTO

Orquesta de Camara Portuguesa, organizada por Calouste Gulbenkian Foundation

Los objetivos del proyecto son: Desarrollar e implementar actividades musicales que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida e integración social de personas con deterioro cognitivo y múltiples discapacidades. Fomentar la autonomía e igualdad de oportunidades, reduciendo la discriminación y exclusión social.

Músicos y terapeutas desarrollan innovadores estrategias y metodologías para mejorar las capacidades individuales de cada participante en un proceso destinado a ampliar sus horizontes y romper con preconceptos barreras.

El equipo busca oportunidades para innovar y desarrollar nuevos conceptos, metodologías, partituras y sonidos para transformar el discurso musical y la complejidad y satisfacer la necesidad de los participantes de expresión.

Transformando y adaptando lo convencional notación musical para incluir símbolos, colores, imágenes y fotografías. Esto ha ayudado a los participantes a comprender, memorizar e identificar cuando son realizar una técnica específica o manejar un instrumento correctamente. El proyecto ha mejorado con éxito la autonomía, motivación y autoestima.

Utilizan instrumentos clásicos en un manera poco convencional, permite una exploración exhaustiva de sus sonoridades. El manejo creativo se utiliza para superar las dificultades que entraña la exigente sociedad occidental técnica clásica. Utilizando recursos técnicos de práctica musical occidental contemporánea que permitir la producción de sonido inmediata y contribuir al desarrollo de los participantes Habilidades creativas a través de la improvisación libre.

La improvisación (libre o guiada) es el proceso utilizado por el proyecto para crear nuevas piezas. Este permite la libertad individual y colectiva y expresión, fomentando la espontaneidad y la creatividad entre los participantes y permitiéndoles interactuar, construyendo vínculos basados en actividades comunicación, escucha y reacción. Este enfoque fomenta la participación igualitaria dentro el grupo de trabajo. El resultado es que todos contribuyen según su propio potencial y imaginación creativa.

Learning to be shared

DESAFÍOS: Concepción- Co creación –
Contratación - Finalización

RECURSOS: Toolkit - herramientas está diseñado para adaptarse a cada contexto, asociación y grupo participante y se puede utilizar y Publicaciones.

[Is this the best it can be? Toolkit | Creative Scotland](#)

[Publications – Fundação Calouste Gulbenkian](#)

Museóloga y técnico de la Dirección General de Património Cultural y colaboradora del Plan Nacional de las Artes de Portugal

El compromiso del impacto social: las audiencias en el corazón de las organizaciones culturales.

Clara nos habló del Plan Nacional que se está desarrollando en Portugal, en concreto del CISOC, que es una medida de política pública del Plan Estratégico del Plan Nacional de artes que se presentó a finales de 2023. Nos presentó el Plan, cuál es su misión: promover el cambio social movilizando el poder educativo de las artes y el patrimonio en la vida de los ciudadanos para todos y con todos; dónde se va a desarrollar; a lo largo de todo Portugal; Cuando: de 2019 -2029 y Quién es el responsable del Plan: El Ministerio de Cultura y Educación.

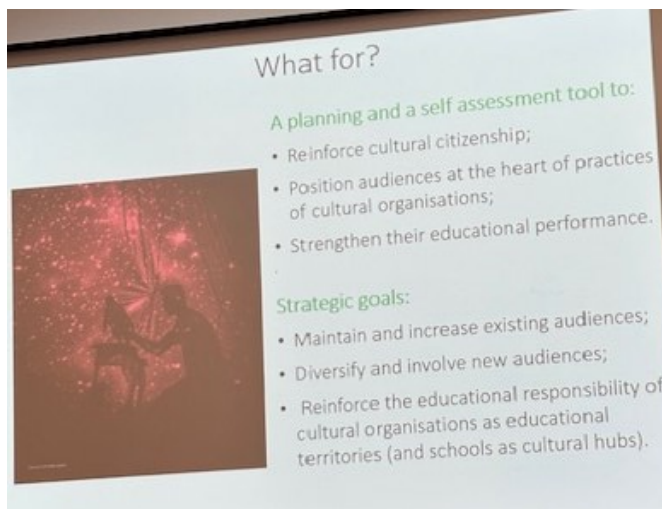
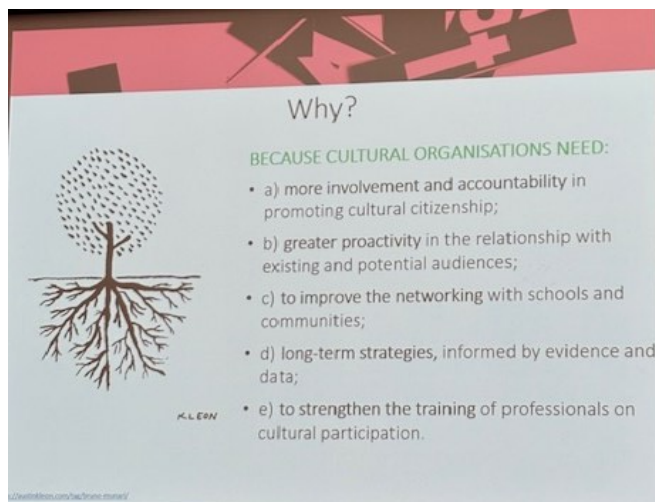
Clara lanzó preguntas interesantes y pertinentes sobre las que después se generaría debate: ¿Qué tiene que cambiar en la organización para alcanzar a aquellos que no llega?

Su sugerencia fue que cada organización tiene que tener entre 18 y 24 indicadores cuantitativos y cualitativos que le permitan medir el impacto y alcance de su actividad.

CISOC es su herramienta para establecer un mapa de ruta que les guíe por el compromiso del impacto social: Principales guías, para quién, necesidades, objetivos, propósito, conocer tu organización, objetivos, impactos e indicadores, co responsabilidad, recursos... etc.

En la Website de CISOC hay información más detallada en el que se incluye el KIT CISOC, que es un conjunto de instrumentos de apoyo que facilita la implantación del compromiso social en las organizaciones culturales.

[Plano Nacional das Artes \(pna.gov.pt\)](https://pna.gov.pt)

SESIÓN DE TARDE

Por la tarde y después de la pausa de la comida se generaron grupos de trabajo y debate, para trabajar entre todos sobre la idea de qué debe hacer una organización musical para ser inclusiva. Cada grupo debía sacar una frase, idea, concept para componer un panel de ideas.

Se pusieron sobre la mesa cuestiones como:

- Focalizarse en lo que la gente hace no en el cómo son percibidas
- Poner en valor las capacidades a través del aprendizaje y la creación
- Contribuir a cambios sociales positivos y mayor justicia social
- Valorar la aportación de todos a la programación y gestión.
- Escuchar las necesidades de las personas para permitirles crecer
- Step by Step

AIXA FIGINI- *RITMO CON SIGNOS*

La tarde finalización con la presentación y demostración artística en directo del proyecto Aixa Figini, cantante, musicóloga y productora argentina; un proyecto de música improvisada como herramienta de creación comunitaria y cohesión social.

EL MÉTODO: RITMO CON SIGNOS

El Sistema de *Ritmo con Signos* es un lenguaje gestual dedicado específicamente a la práctica de la composición musical en el momento. Creado en 2005 por el músico argentino Santiago Vázquez para su grupo La Bomba del Tiempo, rápidamente se convirtió en un fenómeno que transformó el paradigma cultural en Buenos Aires, Argentina, y es ahora utilizado por músicos de todo el mundo. Este lenguaje consta de más de 130 signos gestuales que utilizan las manos y el cuerpo. El director dirige a los demás músicos para que improvisen y construyan colectivamente una composición en tiempo real. Cada gesto puede orientar en diversos parámetros compositivos (ritmo, melodía, armonía, estructura, etc.), proponer ciertas prioridades y objetivos que modulan el material sonoro para crear una pieza musical específica.

CONCIERTO JazzOPA

Por la noche asistimos al concierto de Jazz organizado por Sons de Lusofonia del grupo JazzOPA en la sala Titanic sur Mer

JazzOPA, es un proyecto que reúne la palabra hablada, el hip-hop y el Jazz, en un lenguaje artístico con conciencia social.

Son Residencias creativas abiertas a la comunidad. Su metodología se basa en un estudio creativo donde cada participante compone conjuntamente la música, letras y poemas que forman parte del repertorio, a partir de la idea de improvisación en tiempo real, a través de acciones formativas multidisciplinares, con aspectos prácticos y teóricos de diversas áreas artísticas.

El resultado del trabajo colectivo se presenta cada año en conciertos en vivo en los Festivales de Festa do Jazz y Lisboa Mistura.

MIÉRCOLES 27 DE MARZO

Contamos con la intervención de François Matarasso, que había venido ejerciendo la presentación, moderación y coordinación del encuentro desde el día anterior.

François recopiló y trasladó reflexiones en torno a las ideas que había surgido entre todos en la jornada del día anterior, vertebrados alrededor de algunos ejes:

Justicia Social. Ver a los demás, conectar con los demás y superar miedos.

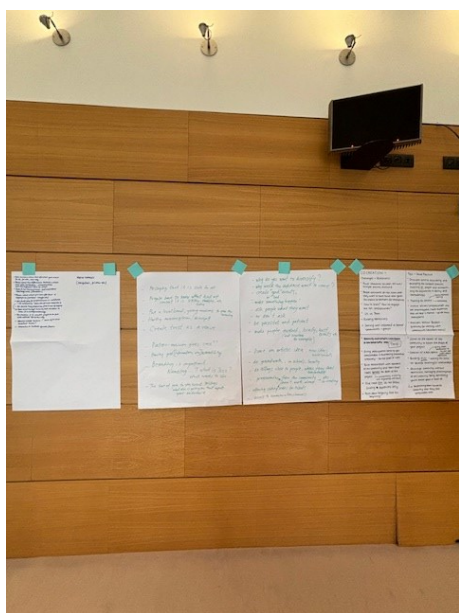
Lo que una organización musical inclusiva debe plantearse: Una organización inclusiva existe para que las personas puedan descubrir, disfrutar, crear, compartir y proteger la cultura. Valora el aporte de todos a su programa y gestión. Se centra en lo que hacen las personas, no en lo que se percibe que son. Fortalece las capacidades de las personas a través del aprendizaje y la creación. Contribuye al cambio social positivo y a una sociedad más justa

Los valores de la inclusión deben girar en torno a los ejes principales de: Escuchar, honestidad, reciprocidad, respeto, creatividad...

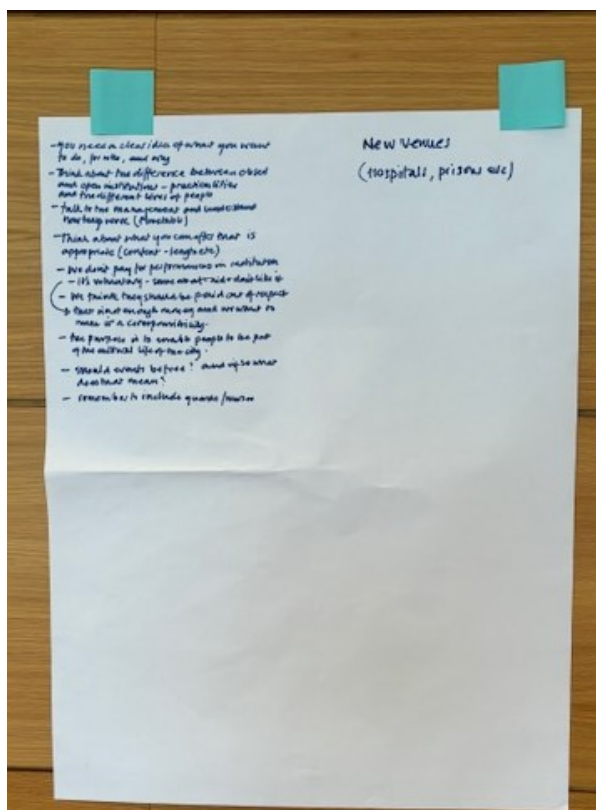
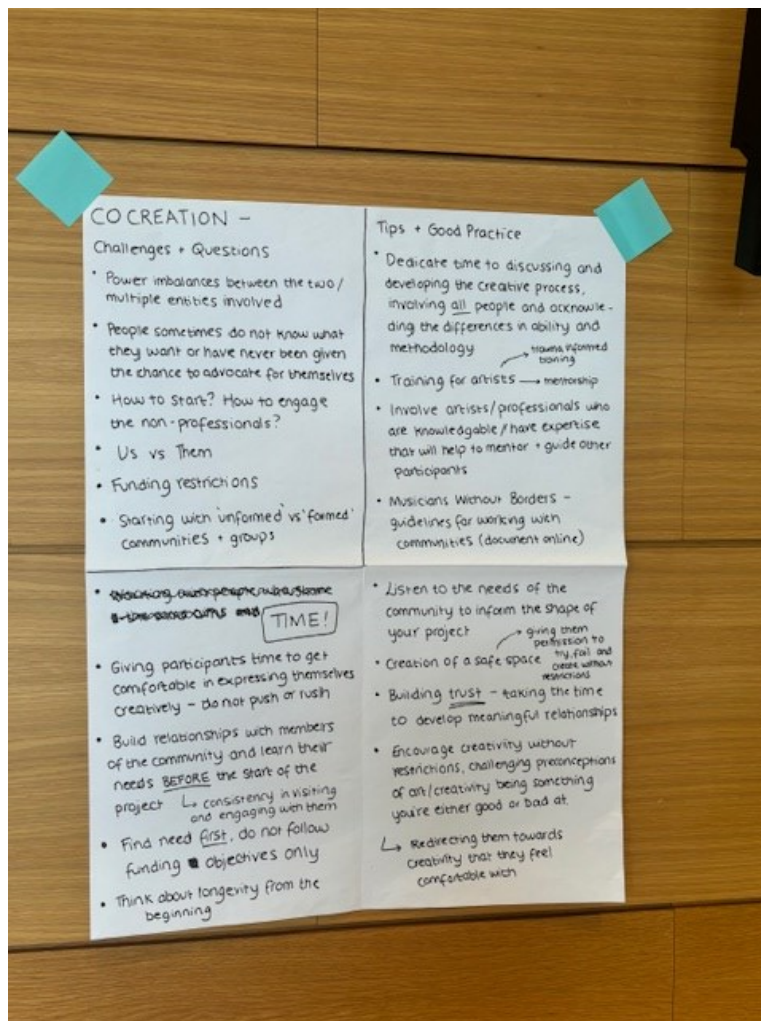
Impacto social y en concreto el impacto social a través del arte. La inclusión social es importante para mí y para mi organización, porque acerca a las personas, trabaja en una nueva idea de comunidad universal y crea el sentido de humanidad.

Crea conciencia social y enseña empatía en diferentes culturas y unifica. La creatividad es saludable y natural para el ser humano.

Es necesario reconocer la diversidad cultural como un bien.

Finalizó la jornada con grupos en los que se compartieron experiencias de proyectos de inclusión cultural en algún caso y se establecieron las bases para proyectos de co-creación en otros. El resultado fue la generación de un tablero con cuestiones que hay que plantearse, modos de hacer, procesos... etc. Temas sobre los que seguir avanzando y reflexionando...

- why do you want to diversify?
- why would the audience want to come?
- create "good" events,
or bad
- make something happen!
- ask people what they want
- or don't ask
- be persistent and patient
- make people involved, locally, host events etc.
(eat together for example)
- have an artistic idea, new ideas
house concerts
- do groundwork, in schools, locally
- do things close to people, where they feel comfortable
- programming from the community → plus
doesn't work alone... → co-creating
- offering sliding scales for tickets
- access to communication channels

- Messaging that it is safe for all...
- People have to know what kind of concert it is. Sitting, standing, etc...
eating
- Put a local band, young musicians to open the evening.
- Having awareness team/concept
- Create trust as a venue
- Patron-musician gives cred??
- Having good [information or] accessibility
- Branding is important.
Naming...? What is Jazz?
What words to use...
- The time of year for your event. Holidays
what else is going on that impact your audience.