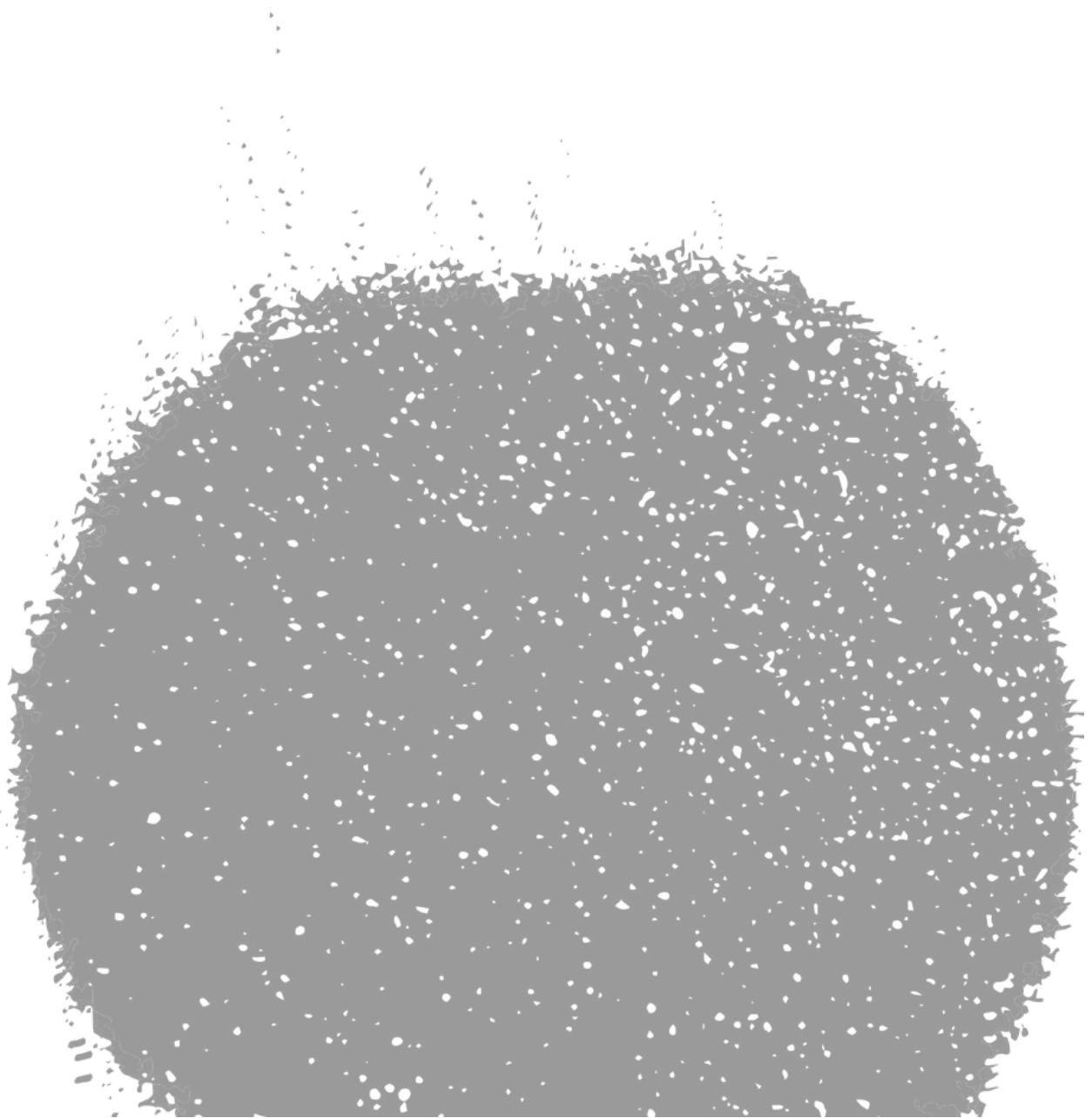

calatea

la escena para pensar juntos

memoria de actividades 2021 - 2022

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

SEDE EN MADRID: CENTRO DE ARTES LA PRAGA

ACTIVIDADES EN CENTRO DE ARTES LA PRAGA

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN PROPIA

INCIDENCIA SOCIAL

FORMACIÓN

CONTACTO

INTRODUCCIÓN

Calatea, desde sus inicios hace 7 años, se ha nutrido del cruce entre disciplinas, atravesando así la filosofía, el aprendizaje y la creación artística. Nuestra compañía, desde su primer instante de concepción, ha tenido presente una necesidad clave en su relación con el medio: adaptación. Nuestros impulsos nos han llevado a contextos muy diversos que hemos tenido que comprender desde abajo, en la constante búsqueda de maneras concretas de llevar a cabo nuestros objetivos. Entre ellos, podemos destacar un lugar donde convergen trazados fundamentales de nuestro proceso: el pensamiento colectivo en acción. Un lugar con múltiples maneras de ser habitado que nos permite desarrollar con rigor la manera de retroalimentar cada una de nuestras especialidades como equipo. Habitamos así lo cambiante como único lugar posible para en- frentar la realidad en común.

En relación al mundo de la escena, buscamos posibles articulaciones, diálogos entre dos de las grandes vertientes de la creación escénica contemporánea: Por una parte, el conjunto de formas expresivas de diversa índole ligadas, sobre todo, a investigar la auto referencialidad y la naturaleza que le es propia al hecho escénico. Por otra, el teatro dramático, ligado a los procesos representacionales que vertebran gran parte de nuestro pensamiento simbólico. Aceptando así que tanto el lenguaje como el concepto son una dimensión humana, esto nos acerca a una línea de investigación que busca la escena como acontecimiento y como experiencia estética.

SEDE EN MADRID

<http://www.tea-tron.com/calapraga/blog/>

Desde comienzos de 2019 Calatea disfruta de su propio espacio de entrenamiento, investigación y creación dentro del Centro de Artes La Praga en Madrid. Se trata de un espacio independiente a la orilla del río Manzanares gestionado por la compañía Calatea. En sus dos plantas alberga las oficinas de la compañía y una sala diáfana dotada para ensayos y eventos de pequeño formato. A pesar de tener aforo limitado no renuncia a ser un lugar abierto al vecindario, un espacio cultural de cercanía conectado con las necesidades del barrio y accesible para los vecinos y las vecinas.

En La Praga conviven actividades experimentales de investigación artística (residencias, aperturas de trabajo, clubs de lectura) con otras dirigidas a público no especializado (cuentacuentos, mercadillos, eventos festivos).

Este espacio posibilita a Calatea una estructura más sólida de trabajo, amplificando nuestros recursos y capacidades en paisajes diversos:

- Contexto de producción y creación / Una vertiente fundamental sobre la que volcar nuestros procesos de investigación y conocimientos derivados de los otros contextos. Momentos de producir para poder mostrar, y así comenzar nuevos caminos en contacto con el público.
- Contextos de investigación y creación / Formatos donde se cruzan elementos de nuestra producción artística con otros marcos de investigación sobre lo real, la performatividad del propio cuerpo y los nuevos lenguajes.
- Contexto social / Destinado a combinar necesidades artísticas y sociales en marcos de creación colectiva, especialmente en proyectos destinados a las nuevas generaciones, acercándonos a lenguajes de transformación de nuestros imaginarios y realidades sensibles.
- Contextos de aprendizaje / Espacios para compartir nuestro conocimiento a varios niveles, fuera de los circuitos artísticos profesionales. Ampliando la incidencia de nuestras herramientas al mismo tiempo que profundizamos en ellas mediante el arte de enseñarlas.

Como espacio independiente de creación formamos parte de la **REACC Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria**

<https://reacc.org/>

ACTIVIDADES

CENTRO DE ARTES LA PRAGA

2021

Esta línea programática es sostenible gracias a la **ayuda concedida a Espacios Independientes de Creación Contemporánea**, concedida por el ayuntamiento de Madrid para la temporada 2020-21

RESIDENCIAS CRUSH de febrero a junio

Crush es un espacio para conocerse, o desconocerse, desde las profundidades de las prácticas. Un encuentro *one to one* entre artistas desde donde situarnos en el antes, antes de que las cosas sean algo, antes de que podamos incluso formular qué estamos haciendo.

Un proyecto coordinado por: Marta Echaves y Esther Rodríguez Barbero

En esta edición han participado:

Victor Colmenero y Cristina Mejías
Silvia Zayas y Raquel G. Ibáñez
Oihana Altube & Lidia Hurtado

RESIDENCIAS CREACIÓN SONORA de abril a junio

La querencia: de sangre un río <Chano Caleta> Investigación sonora sobre memorias e identidades que han permanecido ocultas en Madrid. Una revisión del folklore desde las vivencias del artista recogidas a modo de cancionero

CONVOCATORIA DE RESIDENCIA PARA ARTISTAS

Voces a esta lado del río un de Martina Celi y Laura Palacio

“Con este proyecto, queremos buscar narraciones sobre el barrio y desde el barrio. Se trata de indagar, profundizar, desmontar, deconstruir y reconstruir las ideas e imágenes prefijadas sobre el barrio de Carabanchel como esa zona que empieza “justo cruzando el río”

FESTIVAL LA PRAGA EN PRADILLO

<https://www.calatea.es/single-post/la-praga-en-pradillo>

En el mes de junio colaboramos con el Teatro Pradillo para potenciar el trabajo de las artistas residentes en La Praga. Será una ocasión para dar visibilidad a los procesos de las creadoras así como seguir apostando por generar vínculos entre espacios del tejido madrileño.

RESIDENCIAS DE CREACIÓN de enero a abril

ANCESTRAS <https://www.calatea.es/ancestras>

EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DE PEQUEÑO FORMATO

Programación familiar

24.01 / PRIME de Juan Villén
12.02 - 13.02 / MAR Teatro de Objetos de Andrea Díaz Reboredo
14.02 / A Volar de Crispetu
07.03 / Misterios de La Manada Teatro
23.04 / Presentación del libro infantil de Manuela Carmena
25.04 / Cuentos de Lluvia de Calatea
23.05 / Cuentacuentos de Residui Teatro
20.06 / Se me ha quedado un cuento enredado en la lengua de Calatea

Público adulto

25.09 / Alpenglühén#61 organizado por F-ON

Talleres y cursos

10.04 - 11.04 / Workshop de teatro físico con María Cantero
07.05 - 08.05 / Taller de teatro sensorial con Nelson Jara (Teatro de los Sentidos)
04.06 - 05.06 / Desde el bosque. Dramaturgia para la infancia con Lola Fernández de Sevilla
18.06 - 19.06 / Cuerpo infinito con María Cantero
16.10 / Taller intensivo de voz con Fátima Cué

Oct / Apertura del taller regular Entrenamiento Disidente

2022

En noviembre de 2022 se une la **compañía de teatro La Perra** como asociadas en la gestión y coordinación del CENTRO DE ARTES LA PRAGA

11.11 / FIESTA DE REINAGURACIÓN

Público adulto

21.06 / Música electrónica y sintenizadores, invitados: BLOVK, ILEKTRISMOS

Talleres y cursos

Oct / Apertura del curso regular Filosofía Pirata de Amador Fernández Savater

28.06 - 29.06 - 30.06 / Participación en VIVACES

I Encuentro de la Plataforma de Espacios Independientes de Creación Contemporánea de Madrid
<https://www.navelart.es/post/vivaces-i-encuentro-de-la-plataforma-de-espacios-independientes-de-creacion-contemporanea-de-madrid>

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN

COMPAÑÍA DESPERTARES (2014-2022)

RESUMEN

Despertares es la compañía juvenil asociada a Calatea que desarrolla proyectos de creación propia acompañados por las personas de la compañía profesional. Un espacio de formación e investigación de lenguajes contemporáneos abierto a jóvenes que quieran mantener una formación y entrenamiento continuos en las artes escénicas. El cual nos permite además desarrollar nuevas conexiones con los contextos artísticos y culturales de Calatea, donde dar sentido y expandir los intereses de estas nuevas generaciones que se acercan hasta aquí.

Hasta ahora Despertares ha llevado su trabajo a espacios como:

Matadero de Madrid, La Casa Encendida, Teatro LaGrada, Centro de Igualdad María de Maeztu, Centro Cultural El Sitio de Mi Recreo.

Hasta ahora se han realizado los siguiente montajes:

- **Teatro contra la Tratra (2014-2015):** Preámbulo de nuestro proyecto Piel con Piel. Realizado durante dos años consecutivos y que permitió experimentar y afianzar el diseño que posteriormente se hizo para este.
- **Las Tortugas de Darwin (2017):** Versión de la obra La Tortuga de Darwin de Juan Mayorga.
- **Huellas (2019)** Performance realizada a partir del laboratorio anual "Dramaturgias desde la etnoficción" donde se incluyeron materiales provenientes del pasado familiar de cada una de las personas de la compañía.
- **Próxima estación (2020)** montaje libre adaptado a formato online durante la pandemia, a partir del texto homónimo de Rubén Buren
- **El Tiempo Exacto de las Cosas (2021)** performance poética de creación colectiva
- **Antígona (2022)** adaptación de la obra escrita por Jean Anouilh

ESTRUCTURA / Abrimos cada año un taller-montaje conducido por miembros de la compañía profesional Calatea en la que se comparten técnica de creación e interpretación derivadas de la danza, el teatro físico, la interpretación textual y el canto. Además, invitamos a los y las artistas en residencia en el Centro de Artes La Praga (sede de Calatea) a compartir sus procesos con el grupo de jóvenes para ampliar y enriquecer nuestros recursos escénicos dejándonos contaminar por el trabajo variado de artistas contemporáneos.

Establecemos diferentes objetivos de aprendizaje: Favorecer una atmósfera adecuada de trabajo, basada en el respeto y el cuidado mutuos de las personas / Entrenar regularmente nuestro cuerpo y herramientas de comunicación y expresión / Conocer de los lenguajes de análisis y técnica teatral / Prestar atención a nuestra capacidad para observarnos desde fuera y apoyar el trabajo de las compañeras/os mediante herramientas de dirección escénica y pedagogía / Aprender a elaborar la difusión y puesta en marcha de los proyectos cara al público / Contribuir a crear una relación cercana con el mundo del arte, desde valores e intereses personales.

OTRAS COLABORACIONES

Barómetro de la desinformación y los discursos de odio frente al migrante

ABRIL - MAYO (2021)

https://maldita.es/uploads/public/docs/metodologia_barometro_de_la_desinformacion_y_los_discursos_de_odio.pdf

En colaboración con Atrevia. Estudio relacional sobre redes, desinformación y discursos de odio realizado junto a OXFAM Intermon y Maldita.es

LA LEY DE LA CLASE en Radio Nacional 5 (2021-2022)

<https://www.rtve.es/play/audios/master-en-justicia/>

Desde abril de 2021 realizamos esta colaboración semanal dentro del programa Master En Justicia conducido por Manuela Carmena

RECETAS PARA UNA CIUDAD SOÑADA (2022 - Pamplona)

Coordinación del laboratorio de creación teatral promovido por Theatrodix, el festival de teatro comunitario que está llevando a cabo su segunda edición en Navarra. Se trata de un festival organizado por Fundación Paris365 y Arteriak Flujos Creativos, con la colaboración de la Escuela Navarra de Teatro, Teatro Gayarre, Antartika Kultur Container y Espacio Creativo GAEL

HILOS MAESTROS (OCTUBRE - DICIEMBRE 2022)

Curso, relacionado con la exposición de Tosquelles que se acaba de inaugurar en el MNCARS, impartido por Eli Zapata, Fatima Cué y Paula Cueto para continuar explorando los límites de las instituciones médicas y educativas y en torno a salud mental con adolescencia. Realizado en un instituto y en un Centro de Enseñanza Terapéutica proponiendo experiencias que estimulen a lxs participantes (entre 15 y 17 años) a escribir y componer imágenes.

El proyecto forma parte de **Una grieta**, programa organizado por el **Museo Reina Sofía** y desarrollado con diversos artistas y colectivos en centros educativos, que busca promover el arte en la escuela como detonante de nuevos procesos de aprendizaje. <https://www.museoreinasofia.es/actividades/grieta>

INCIDENCIA SOCIAL

PIEL CON PIEL

<https://www.calatea.es/festival-piel-con-piel-2022>

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Piel con Piel nace en 2016 habiéndose llegado a realizar simultáneamente en 9 centros educativos y manteniéndose en activo hasta la actualidad. Convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía donde se vinculan todos los aspectos de nuestro trabajo en otros ámbitos.

Piel con Piel se enmarca en el ámbito de la prevención, formación y sensibilización para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, en especial la trata de personas con fines de explotación sexual como una de las expresiones más crueles de violencia de género. Se trata de un proyecto pedagógico y de intervención social dirigido a alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato que participa en un proceso de creación escénica dirigido por un grupo de artistas profesionales. El reto es ser capaces de desarrollar una mirada crítica que interiorice la perspectiva de género para la identificación de las violencias y las injusticias a todos los niveles: la mujer como objeto, la presión a una masculinidad no hegemónica, la relación entre sexualidad y consumo, la pobreza como la primera de las violencias, pero también ser capaces de romper con los tabús a la hora de hablar de sexo, amor y afectos para proponer qué mundo queremos.

EQUIPO

Coordinación General: Paula Cueto

Coordinación Técnica: Roberto Rojas

Dirección de convivencias y salidas: Maialen Díaz

Directora de comunicación y prensa: Paula Pascual de la Torre

Talleristas directores de los talleres: Darío Sigco, Flavia Turci, Evangelos Lalos, Juan Villén, Julia Nicolau, Paula Cueto, Olga Palafox, Diana Talavera, Roberto Rojas, Maialen Díaz, Paula Pascual y Kharlos Villanueva.

Metodología: La sensibilización sólo es profunda y a largo plazo cuando viene de un descubrimiento propio. La metodología empleada en Piel con Piel busca un aprendizaje significativo mediante una búsqueda activa de los y las participantes. Entendemos que las clases magistrales y las charlas no son suficiente, sino que hace falta sembrar las ganas de saber desde la empatía.

Otras organizaciones colaboradoras: Oxfam Intermon (Programa Doméstico), Fundación Ágora, Ayuntamiento de Coslada (Áreas de Igualdad y Juventud), Ayuntamiento de Madrid (Área de Igualdad), Festival Ellas Crean, Intermediae (Matadero), Centro Cultural Centro Centro. Además, en cada uno de los centros contamos con la colaboración del profesorado, la jefatura de estudios y la dirección.

IMPACTO (2021-2022)

I. Cuantitativo

- 150 estudiantes han participado en la creación de la obra colectiva, aportando al proceso sus investigaciones y propuestas creativas, a la vez que aprendían técnica teatral.
- 60 docentes han recibido formación específica de Piel con Piel (tutores de 4º de ESO y 1º de Bachillerato) y 25 artistas y mediadores el taller “Espacios seguros para la educación sexo-afectiva con adolescentes”
- 160 docentes han visto en sus centros la representación de las obras y han participado en los debates posteriores
- 1400 estudiantes de 4º de la ESO, 1000 alumnos de otros cursos (3º de ESO, 1º y 2º bachillerato) han visto la representación de las obras en sus propios institutos, participando en los debates posteriores.
- Los de 4º de ESO, además, recibirán una sesión específica sobre trata de personas en horas de tutoría.
- 2316 personas han visitado la web del Festival Piel con Piel y otros enlaces relacionados.

II. Impacto cualitativo

Es difícil estipular el impacto cualitativo de Piel con Piel, sin embargo podemos formular algunos puntos clave.

- Mayor conocimiento acerca de la realidad de la trata de personas con fines de explotación sexual (sin confundir con mujeres en situación de prostitución) así como una profundización en las lógicas que la perpetúan.
- Mejora en la identificación de las violencias machistas en el entorno cercano de los y las adolescentes (incluidas las derivadas del amor romántico) y disminución de las conductas de dependencia, control y sumisión en las relaciones sexo-afectivas de los participantes.
- Normalización de la conversación sobre sexualidad entre iguales así como con sus familias y adultos/as de confianza.
- Aumento de la percepción del profesorado de la necesidad de incluir educación sexo-afectiva en el currículum escolar y generación de alianzas para exigir que así sea. Aumento de la participación de los y las jóvenes en la vida de instituciones culturales de la ciudad de Madrid así como generación de nuevos públicos.
- Generación de relaciones entre iguales de chicos y chicas de situación socioeconómica muy distinta potenciando la redistribución (a nivel de capital simbólico, redes de contactos, redes de apoyo, etc.) para un Madrid más igualitario.

CRECER CON ARTE

Proyecto de educación artística en el CEIP Nuñez de Arenas

<https://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com/2021/03/nuevo-video.html>

EDICIONES ANTERIORES

- **CAP. 1. Artista en residencia: Noelia Heredia “La Negri”**

<https://vimeo.com/286995038>

- **CAP. 2. Artista en residencia: Aiblin Brito**

<https://vimeo.com/366460186>

- **CAP. 3. Artista en residencia: Niurka López:**

https://www.youtube.com/watch?v=sN0cYzX0lxl&ab_channel=Calatea

Llevamos 5 años formando parte de la comunidad educativa del CEIP Manuel Nuñez de Arenas. En el 2015 tuvimos la buena suerte de recibir la invitación de Marta Malo para ir a conocer un colegio en El Pozo del Tío Raimundo, Vallecas, donde un equipo de profes habían emprendido una hermosa labor: educar desde el foco de interés de niños y niñas para sacar adelante un centro hasta entonces estigmatizado.

Empezamos a hacer teatro con **Gener-Ando**, porque una de las mayores preocupaciones tenían que ver con las violencias machistas. Luego la cosa creció y la rama teatral se incluyó en algo mayor, en una **Teoría de Conjuntos**, donde cada año invitamos a una artista en residencia que, desde la música, nos diera herramientas para la convivencia. Nuestros retos eran (y siguen siendo), revalorizar las culturas subalternas (dando cabida a los diversos orígenes de las familias que van al cole), luchar contra los prejuicios de género y étnicos y seguir apostando por el arte como un lenguaje para la convivencia. Sonaron los cajones de Noelia Heredia (La Negri), las voces de Aiblin Brito y Niurka López.

Gracias al apoyo de la **Fundación Nina&Carasso** hemos entrado a formar parte de la **RED PLANEA** que, en sus propias palabras es “Una red de centros educativos, agentes e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácticas artísticas en la escuela pública de manera transversal, situada en los territorios y con vocación de generalización y permanencia. La red se da un plazo de cinco cursos para prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las formas de producir cambios significativos en los centros educativos, en las consejerías de educación y en su ecosistema más cercano, a través de las prácticas artísticas.”

Nosotras seguimos trabajando para hacer justicia al perfil de educación artística que por fin consiguió el colegio hace unos años con mucho esfuerzo. Nuestro reto es llevar más allá el aprendizaje por talleres montando **LA COMPAÑÍA**, un lugar donde confluyen todas las disciplinas para hacer proyectos conjuntos.

FORMACIÓN

Ofrecemos formación en técnicas teatrales para infancia, juventud y personas adultas. La formación es uno de los pilares de Calatea. Creemos en las Artes Escénicas como un lugar desde el que mirar la realidad, pensarla y transformarla desde distintos lenguajes y recursos artísticos. La metodología empleada es activa, interdisciplinar, enfocada desde lo lúdico y comprometida con sus participantes y la calidad artística.

QUÉ TE CUENTAS (2021-2022)

Taller semanal de iniciación a las técnicas teatrales para adultos impartido en el Centro de Artes la Praga. Durante los dos últimos años han participado un total de: 20 personas

En junio de 2022 se realizó el espectáculo KARAOKE ESPERPENTO

CLASES EXTRAESCOLARES

Iniciación a técnicas teatrales para la infancia

RESUMEN

El objetivo de estos talleres es aprender desde lo lúdico y desde la relación con el otro. Con las herramientas que el teatro ofrece se desarrolla la expresividad, la escucha, la cooperación y la creatividad. A partir de juegos, dinámicas, canciones, cuentos y pequeñas dramatizaciones los niños/as adquieren mayor conciencia y disfrute de su cuerpo, su voz y sus emociones en un ambiente de confianza y respeto.

DESCRIPCIÓN

Estos talleres van dirigidos a niños/as de Educación Infantil y Primaria. Se imparten en el Colegio San Saturio, Colegio Trabenco y el Colegio Alemán. En estas edades juego es una de las mayores fuentes de aprendizaje y disfrute. Apoya el desarrollo evolutivo fomentando los aspectos cognitivos, conductuales, sociales y personales del niño/a. El considerar a la persona en su totalidad a la hora de plantear una situación de aprendizaje resulta fundamental.

En el taller de teatro, el cuerpo es el lugar desde el que parte el aprendizaje: así, se mejoran aspectos como el desarrollo motor, la lateralidad, la coordinación y el autocontrol. El poner el cuerpo (y por tanto la vivencia propia del niño/a) en el centro permite, además, imaginar el mundo desde su propia percepción.

En educación Primaria se crea una obra final a partir de los intereses del grupo, con el fin de poner en práctica lo aprendido y aprender las fases de un proceso de creación. La obra nace de los intereses y los deseos del propio grupo.

Actualmente impartimos formación regular en:

CEIP Manuel Nuñez de Arenas
IES Manuel Elkin Patarroyo
CEIP Lope de Vega
Colegio Aleman

CONTACTO

info@calatea.es

Para más información:

www.calatea.es

