

HERRAMIENTAS

**PARA PROFESIONALES
DE LA INTERVENCIÓN
CON JÓVENES
A TRAVÉS DEL ARTE**

IDENTITART
youth education

2022-2-ES02-KA220-YOU-000102236

**Co-funded by
the European Union**

I d e n t i t - A r t

Í N D I C E

EL PROYECTO IDENTIT-ART	3
EL MANUAL	6
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES	8
● TEATRO	9
● PINTURA	44
● FOTOGRAFÍA	60
● MÚSICA	79
TRUCOS Y CONSEJOS!	92
REDES SOCIALES	95

EL PROYECTO IDENTITART

El proyecto IDENTIT-ART pretende abordar el acuciante problema de la integración de los inmigrantes en Europa. Se crea ante los retos relacionados con la discriminación, los prejuicios y el racismo a los que se enfrentan los inmigrantes. La integración es mucho más que el idioma o el empleo, más aún si hablamos de los jóvenes. Destaca la importancia de fomentar el sentimiento de pertenencia y la participación activa en la comunidad como elementos clave para una integración satisfactoria; por ello, IDENTIT-ART propone este proyecto como una forma de trabajar la integración a través de actividades sociales y culturales.

El proyecto implica la colaboración entre socios de diferentes países europeos. Su objetivo principal es la creación de este Manual para profesionales de la intervención, que utilizará diversas técnicas artísticas para trabajar conceptos como la identidad y la autoexpresión.

EL PROYECTO IDENTIT-ART

- Objetivo General del proyecto:

El objetivo principal del proyecto es la inclusión social, fomentando la integración y la participación de los jóvenes inmigrantes a través de actividades artísticas y del trabajo sobre su identidad y sentido de pertenencia.

- Objetivos Específicos del proyecto:

-Apoyar el proceso de integración de los jóvenes inmigrantes en la sociedad de acogida mediante técnicas adecuadas de intervención juvenil.

-Favorecer la formación y preparación de los profesionales que trabajan con jóvenes en metodologías alternativas y técnicas artísticas de intervención.

-Promover diferentes tipos de arte como forma de conocerse y expresarse.

-Fomentar la participación social a través de las habilidades artísticas.

-Hacer visible la variedad de culturas e identidades de los jóvenes que viven en Europa y su contribución a la cultura juvenil europea.

ENTIDADES SOCIAS

La Asociación GUARANÍ es una organización española sin ánimo de lucro compuesta por profesionales interdisciplinarios de diferentes nacionalidades. Su misión es desarrollar proyectos para la integración sociolaboral de inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y otros colectivos en riesgo de exclusión social.

<https://www.asociacionguarani.com/>

ICSE & CO (International Center for Southern Europe) es una organización italiana sin ánimo de lucro vinculada al Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia.

Desde 2010, ICSE ha trabajado en tres sectores principales:

-Desarrollo social sostenible: promover especialmente en el área mediterránea, principalmente a través de herramientas de aprendizaje permanente.

-Los jóvenes y las cuestiones interculturales: análisis y defensa de actividades y proyectos interculturales para mejorar las oportunidades de desarrollo en las sociedades civiles de Europa; también ha contado con la participación de más de 800 jóvenes en programas internacionales de formación e intercambio en los últimos 5 años.

-Desarrollo de proyectos sociales institucionales: a través de la investigación social.

<https://icse-co.org/it/home/>

CSI (Center for Social Innovation) es una organización no gubernamental chipriota compuesta por un equipo de profesionales con más de 50 años de experiencia colectiva en los campos de la Educación, la Racionalización de Sistemas, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Espíritu Empresarial, la Innovación Social, el Proceso Sanitario Global - Ciencias de la Vida, la Intervención Forense Empresarial, el Desarrollo y la Motivación de los Jóvenes, y la Realineación de Recursos con Metas y Objetivos.

<https://csicy.com/>

Solidaridad Sin Fronteras (SSF) es una organización no gubernamental española formada por diez profesionales de diversos campos. Nos esforzamos por promover el bienestar, la integración y el desarrollo de grupos vulnerables, fomentando la responsabilidad social, la tolerancia y la justicia. Ponemos en marcha proyectos, realizamos investigaciones y ofrecemos actividades de formación y seminarios centrados en cuestiones sociales, políticas y culturales, al tiempo que defendemos el derecho a la educación. Nuestro trabajo se centra especialmente en el apoyo a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y familias con dificultades de integración social.

<https://www.ssf.org.es/>

EL MANUAL

Este Manual consiste en una recopilación de herramientas innovadoras de educación no formal dirigidas a los profesionales que trabajan con jóvenes, especialmente los de origen inmigrante. Permitirá a los monitores juveniles abordar cuestiones como la identidad, el autoconcepto, el sentido de pertenencia, la relación con los compañeros y la autoexpresión, utilizando diferentes actividades y técnicas a través de cuatro disciplinas artísticas: teatro, pintura, fotografía y música. También incluye directrices metodológicas y recursos para aprender más.

El Manual ha sido diseñado conjuntamente por la cosortia IdentitArt y se ha desarrollado en varias fases: una consulta externa inicial con expertos en las diferentes disciplinas artísticas y en la intervención con jóvenes migrantes, una formación a trabajadores juveniles para capacitarlos en la aplicación del manual y la puesta a prueba de las herramientas con jóvenes migrantes en España, Chipre e Italia.

The Handbook is available in five different languages English, Spanish, Greek and Italian.

CONCEPTOS CLAVE

Son conceptos relacionados con la forma en que las personas se perciben a sí mismas y cómo interactúan con los demás. A continuación se describe brevemente cada uno de estos términos:

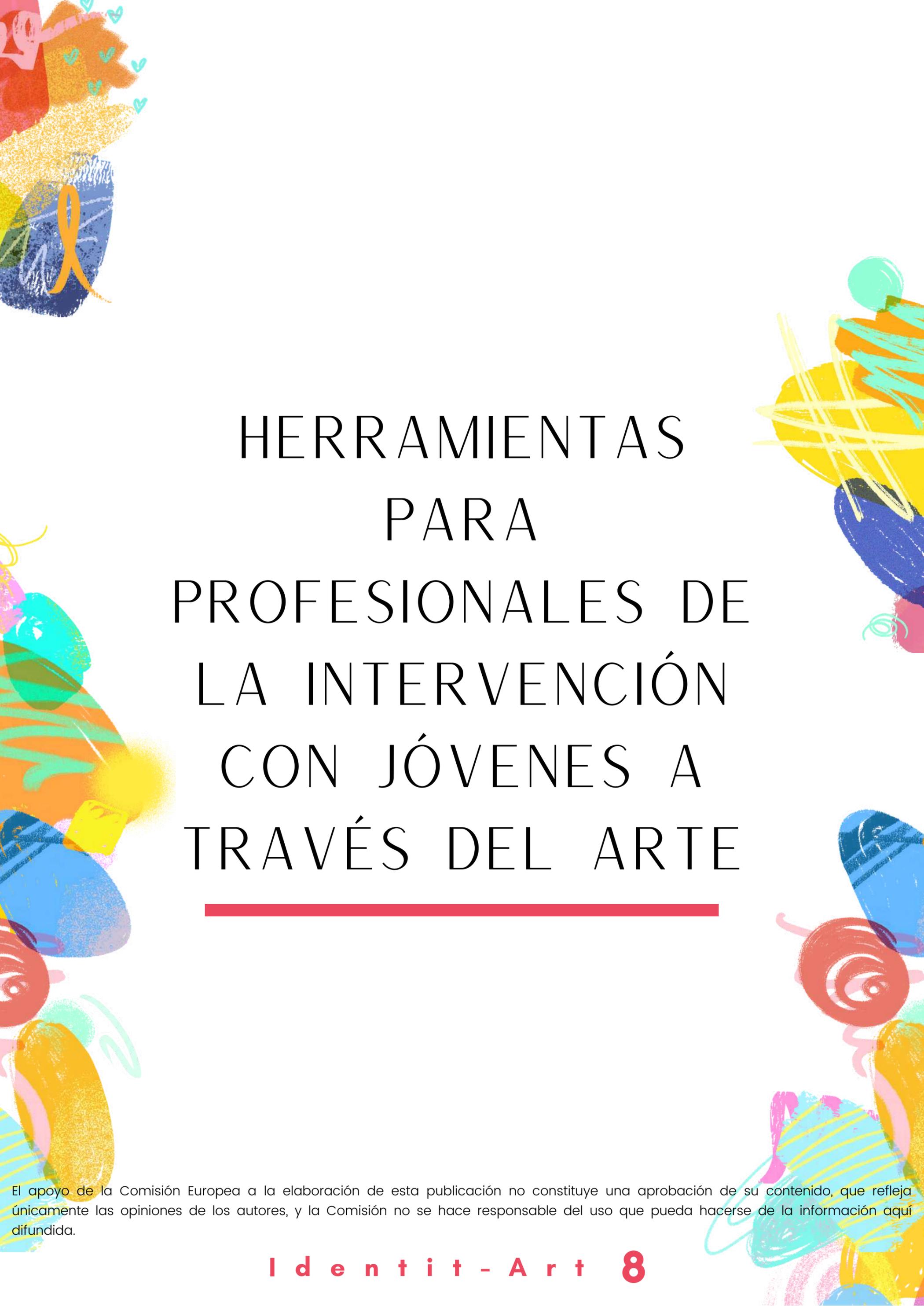
Identidad: Se refiere al conjunto de características, valores, creencias y rasgos que definen a una persona y la diferencian de los demás. Se forma a lo largo de la vida a través de las experiencias y las relaciones con el entorno, y puede verse influido por factores como la cultura, la familia, la educación y las experiencias personales.

Autoconcepto: Percepción que una persona tiene de sí misma y de sus capacidades. Puede ser positiva o negativa y, se construye a través de las experiencias y la retroalimentación recibidas de los demás. Un autoconcepto sano y positivo puede mejorar la autoestima y el bienestar emocional de una persona.

Sentido de pertenencia: Se refiere al sentimiento de conexión y pertenencia a un grupo, comunidad o sociedad. De forma saludable, puede fomentar una identidad positiva, la autoestima y el bienestar emocional.

Relación entre pares: Se refiere a cómo una persona interactúa y se relaciona con sus compañeros o amigos. De forma positiva, puede aumentar el sentimiento de pertenencia, la autoestima y el bienestar emocional, mientras que las relaciones negativas pueden tener un efecto negativo en estos aspectos.

Autoexpresión: Se refiere a cómo una persona interactúa y se relaciona con sus compañeros o amigos. De forma positiva, puede aumentar el sentimiento de pertenencia, la autoestima y el bienestar emocional, mientras que las relaciones negativas pueden tener un efecto negativo en estos aspectos.

HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN CON JÓVENES A TRAVÉS DEL ARTE

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

TEATRO

El teatro es una poderosa herramienta para abordar la inclusión y conceptos como la identidad y el sentido de pertenencia en la intervención con jóvenes migrantes. Facilita la expresión artística, la exploración de la identidad, el empoderamiento, la empatía, la creación de comunidad y la narración de historias personales. A través del teatro, los jóvenes migrantes pueden compartir sus experiencias, reforzar su autoestima y conectar con los demás, lo que contribuye a su integración y participación en la sociedad de acogida.

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

La creación de escenas es una técnica basada en la creación espontánea de escenas y personajes. Esta técnica puede ser útil para explorar temas como la **identidad y la autoexpresión**, ya que permite a los participantes experimentar con distintos papeles y situaciones. Mediante la creación espontánea y la exploración colaborativa, los participantes pueden profundizar en estos temas, conocerse mejor a sí mismos y a los demás, y desarrollar sus habilidades artísticas y personales.

He aquí tres breves objetivos que pueden asociarse a la improvisación teatral:

1. Fomentar la creatividad y la espontaneidad: El objetivo es animar a los participantes a pensar de forma creativa, generar ideas sobre la marcha y aprovechar los momentos espontáneos de inspiración. A través de la improvisación, las personas pueden explotar su potencial creativo y desarrollar la capacidad de pensar con rapidez e imaginación.

2. Mejorar las capacidades de colaboración y comunicación: El objetivo es fomentar la colaboración y la comunicación efectivas entre los participantes. La improvisación requiere escucha activa, apoyo y aprovechamiento de las ideas de los demás. Al participar en escenas y diálogos improvisados, los participantes pueden mejorar su capacidad de trabajo en equipo y desarrollar estrategias de comunicación eficaces.

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

3. **Generar confianza y adaptabilidad:** El objetivo es fomentar la confianza de los participantes en sus capacidades y su disposición a asumir riesgos. La improvisación implica adentrarse en lo desconocido y abrazar la incertidumbre, lo que ayuda a las personas a desarrollar la resiliencia, la adaptabilidad y la confianza para tomar decisiones audaces.

Estos objetivos ponen de relieve algunos de los principales beneficios de la improvisación teatral, como el fomento de la creatividad, la mejora de las habilidades de colaboración y la promoción del crecimiento personal y la autoexpresión.

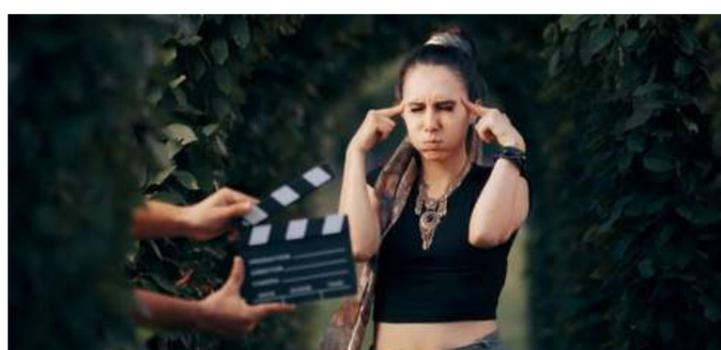

LTTA Identit-Art, Madrid, 2023

DESCRIPCIÓN

La improvisación teatral es una técnica utilizada en las artes escénicas en la que se crean escenas, diálogos y personajes de forma espontánea, sin guiones ni ensayos planificados de antemano. Los actores o participantes utilizan su creatividad, rapidez mental y capacidad de colaboración para desarrollar una escena en tiempo real. El objetivo es aceptar la incertidumbre y asumir riesgos para crear representaciones atractivas y auténticas.

Los participantes realizan diversas actividades de calentamiento para estimular su creatividad, imaginación y físico. Estos ejercicios pueden incluir juegos en círculo, calentamiento físico y ejercicios vocales.

<https://www.istockphoto.com>

Implementación Paso a Paso

1. Crear un ambiente seguro y de apoyo: Establezca un espacio positivo y sin prejuicios en el que los participantes se sientan cómodos asumiendo riesgos y expresándose libremente.
2. Introducir los principios básicos: Familiarize a los participantes con los principios fundamentales de la improvisación, incluidos el "Sí, y" (aceptar y aprovechar las ofertas de los demás), la escucha activa y la presencia en el momento.
3. Comenzar con ejercicios simples: Empiece con actividades de calentamiento que animen a los participantes a dejar de lado la timidez y a abrazar su creatividad. Introduzca gradualmente juegos de improvisación más complejos y trabajo de escena a medida que los participantes adquieran confianza.
4. Proporcionar retroalimentación y reflexión: Después de cada sesión de improvisación, anime a los participantes a compartir sus experiencias y puntos de vista. Facilite debates para explorar qué funcionó bien, qué dificultades surgieron y cómo pueden mejorar los participantes su capacidad de improvisación.

Impacto | Resultados

- Potenciar la creatividad y la espontaneidad: Los participantes desarrollan la capacidad de pensar con rapidez, generar ideas y adaptarse a situaciones inesperadas, fomentando sus habilidades de pensamiento creativo.
- Mejora de la comunicación y la colaboración: La técnica fomenta la escucha activa, la comunicación eficaz y la colaboración entre los participantes, ya que deben basarse en las ideas de los demás y trabajar juntos para crear escenas cohesionadas.
- Aumentar la confianza y la autoexpresión: La práctica de la improvisación ayuda a las personas a superar la timidez y el miedo al fracaso, y a desarrollar la confianza en sus capacidades para expresarse libremente.
- Desarrollar la capacidad de resolver problemas: Los participantes aprenden a pensar sobre la marcha y a encontrar soluciones en situaciones difíciles, lo que puede traducirse en habilidades de resolución de problemas en diversos aspectos de la vida.
- Fomentar el trabajo en equipo y la adaptabilidad: La naturaleza colaborativa de la improvisación anima a los participantes a apoyarse y confiar los unos en los otros, fomentando el sentido del trabajo en equipo y la adaptabilidad a las circunstancias cambiantes.

En conclusión, la improvisación teatral es una técnica versátil y atractiva que anima a los participantes a explorar su creatividad, desarrollar habilidades interpersonales y abrazar la espontaneidad del momento.

PARA APRENDER MÁS...

- "Impro: Improvisation and the Theatre" de Keith Johnstone: Este libro es una guía exhaustiva de las técnicas de improvisación teatral y explora los principios y prácticas que la sustentan. Ofrece una valiosa visión del mundo del teatro de improvisación.
- The Second City: The Second City es un conocido teatro de comedia de improvisación con sedes en Chicago, Nueva York y Toronto. Tienen un centro de formación que ofrece clases y talleres de improvisación. Su sitio web (<https://www.secondcity.com/>) ofrece información sobre sus programas y recursos.
- Upright Citizens Brigade (UCB): UCB es un teatro de improvisación y centro de formación con sedes en Nueva York y Los Ángeles. Ofrecen clases, espectáculos y recursos relacionados con la improvisación. Su sitio web (<https://ucbcomedy.com>) contiene información sobre sus programas y recursos.

PARA APRENDER MÁS...

- Applied Improvisation Network (AIN): La AIN es una comunidad mundial de profesionales que aplican técnicas de improvisación en diversos campos, como la empresa, la educación, la sanidad y el trabajo social. Su sitio web (<https://www.appliedimprovisationnetwork.org>) ofrece recursos, estudios de casos e información sobre conferencias y eventos.
- Improvisación en la educación: Muchas instituciones educativas y ONG han incorporado con éxito técnicas de improvisación en sus programas para mejorar el aprendizaje, la creatividad y la colaboración. Un ejemplo es "Story Pirates", una organización educativa que utiliza la narración improvisada para implicar a los niños en el proceso de escritura creativa.
- Improvisación para el cambio social: Organizaciones como "The Yes, And Project" e "Improv Against Normality" utilizan la improvisación para promover el cambio social, la capacitación y la inclusión. Han puesto en marcha programas de éxito en diversas comunidades y han documentado su impacto.

SACA AL NIÑO/A QUE LLEVAS DENTRO

JUEGOS
TEATRALES

T
E
A
T
R
O

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

Los juegos teatrales son actividades interactivas y lúdicas diseñadas para estimular la creatividad, la espontaneidad y la colaboración. Suelen utilizarse en obras de teatro para entrar en calor, **fomentar la confianza y mejorar las habilidades de comunicación**. Los juegos teatrales pueden adaptarse para abordar diversos temas y objetivos, como **fomentar el sentimiento de pertenencia y mejorar las relaciones entre compañeros**, ya que permiten a los participantes colaborar y comunicarse eficazmente.

DESCRIPCIÓN

Actividades

Juego de nombres: Los participantes se colocan en círculo y se turnan para decir su nombre con un gesto o movimiento único. El grupo repite el nombre y el gesto de cada participante, creando un patrón rítmico. Este juego ayuda a los participantes a recordar los nombres de los demás y fomenta un sentimiento de conexión.

Juego de espejos: Los participantes se colocan en parejas y uno frente al otro. Una persona inicia los movimientos y la otra refleja sus acciones. Los miembros de la pareja se turnan para dirigir y seguir, desarrollando habilidades de comunicación no verbal y fomentando la confianza.

SACA AL NIÑO/A QUE LLEVAS DENTRO

JUEGOS
TEATRALES

T
E
A
T
R
O

DESCRIPCIÓN Actividades

Bola de sonido: Los participantes se colocan en círculo y se pasan una pelota imaginaria mientras emiten un sonido. Cada participante añade un sonido a la pelota a medida que la recibe y se la pasa. Este juego fomenta la escucha activa y la colaboración, crea un ritmo colectivo y favorece el sentimiento de unidad.

Escena congelada: Los participantes trabajan en parejas o en pequeños grupos y crean una escena congelada utilizando sus cuerpos. Una persona inicia una pose y los demás se unen para crear un cuadro. El educador/a puede proporcionar pistas o temas para las escenas, permitiendo a los participantes explorar diferentes emociones y narraciones.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- 1. Establezca el entorno:** Cree un entorno seguro e integrador en el que los participantes se sientan cómodos expresándose y asumiendo riesgos creativos. Establezca directrices claras para una interacción respetuosa y solidaria.
- 2. Introducir el propósito:** Explique el objetivo de utilizar juegos teatrales, como fomentar el sentido de pertenencia y mejorar las relaciones entre compañeros. Discuta cómo estos juegos pueden mejorar la comunicación, la colaboración y la creatividad.
- 3. Muestre y explique los juegos:** Modele cada juego y dé instrucciones claras a los participantes. Haga hincapié en la importancia de la escucha activa, la espontaneidad y la participación sin prejuicios. Deje tiempo para preguntas y aclaraciones.
- 4. Realice actividades de calentamiento:** Comience la sesión con un juego de calentamiento divertido y estimulante, como el juego de los nombres o un ejercicio físico de calentamiento. Esto ayuda a los participantes a relajarse y a adoptar una actitud creativa.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- 5. Juegue a los juegos teatrales:** Facilite los juegos teatrales elegidos, permitiendo a los participantes explorar y experimentar. Anímeles a asumir riesgos, a pensar de forma creativa y a colaborar eficazmente. Observe y oriente cuando sea necesario.
- 6. Reflexiona y haz un informe:** Después de cada juego, facilite un breve debate en el que los participantes puedan compartir sus experiencias, percepciones y observaciones. Anímeles a reflexionar sobre la relación de los juegos con los temas y objetivos previstos.

SACA AL NIÑO/A QUE LLEVAS DENTRO

JUEGOS
TEATRALES

T
E
A
T
R
O

DESCRIPCIÓN

Impacto | Resultados

- Mejora de las habilidades comunicativas: Los participantes desarrollan la escucha activa, la comunicación no verbal y las habilidades expresivas a través de la naturaleza interactiva de los juegos.
- Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo: Los juegos teatrales promueven la cooperación, la confianza y la colaboración eficaz entre los participantes a medida que trabajan juntos para lograr objetivos compartidos.
- Fomentar la creatividad y la imaginación: Se anima a los participantes a pensar con originalidad, explorar nuevas ideas y dar rienda suelta a su potencial creativo a través de los aspectos imaginativos y lúdicos de los juegos.
- Crear un sentimiento de pertenencia: Los juegos teatrales pueden ayudar a los participantes a sentirse incluidos, a establecer vínculos con los demás y a desarrollar un sentimiento de pertenencia al grupo o a la comunidad.
- Fortalecimiento de las relaciones entre pares: La naturaleza colaborativa de los juegos permite a los participantes interactuar y comprometerse con sus compañeros en un entorno positivo y de apoyo, fortaleciendo las relaciones y fomentando las conexiones sociales.

SACA AL NIÑO/A QUE LLEVAS DENTRO

JUEGOS
TEATRALES

T E A T R O S

PARA APRENDER MÁS...

- Drama Resource (<https://dramaresource.com/>): es un sitio web dedicado a la educación teatral. Ofrece una amplia gama de juegos teatrales, calentamientos y planes de clases para diferentes grupos de edad y objetivos. El sitio ofrece recursos, artículos y consejos para educadores y profesionales del teatro.
- Applied Theatre Center (<https://appliedtheatrecenter.org/>): se centra en la aplicación de técnicas y prácticas teatrales al desarrollo comunitario y el cambio social. Su sitio web ofrece recursos, estudios de casos e historias de éxito sobre el uso de juegos teatrales en diversos entornos comunitarios.

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

El **juego de rol** es una técnica en la que los participantes asumen papeles específicos, a menudo ficticios o basados en escenarios de la vida real, para explorar situaciones sociales y emocionales. Consiste en representar los comportamientos, pensamientos y emociones de los papeles asignados, lo que permite a los participantes comprender mejor y desarrollar la empatía al experimentar diferentes perspectivas y situaciones. Los juegos de rol pueden ser una herramienta eficaz para abordar cuestiones relacionadas con **la identidad, la autoexpresión, la comunicación y las relaciones interpersonales**, ya que permiten a los participantes experimentar con diferentes perspectivas y situaciones.

DESCRIPCIÓN

Actividades

Dramatizaciones de libros o películas: Los participantes pueden elegir una escena de un libro o película y dramatizarla asumiendo roles de personajes y actuar añadiendo su propio toque personal.

Teatro interactivo: Los actores pueden interactuar con el público y pedir su opinión sobre el desarrollo de la historia. Esto agrega un elemento de juego de rol a la representación teatral.

Teatro de misterio: Los participantes pueden interpretar roles en una obra de misterio donde deben resolver un enigma o crimen. Cada uno tiene un papel y pistas, y trabajan juntos para descubrir quién es el culpable.

DESCRIPCIÓN

Actividades

Teatro de época: Los participantes pueden explorar diferentes períodos de la historia, asumiendo roles de personajes de época. Esto puede ser una forma educativa y divertida de aprender sobre la historia y experimentar cómo vivían las personas en el pasado.

Teatro de ciencia ficción o fantasía: Los participantes pueden adentrarse en mundos imaginarios asumiendo roles de personajes en un escenario de ciencia ficción o fantasía. Pueden crear su propia historia o basarse en una franquicia existente.

Teatro de terror: Los participantes pueden crear una historia de terror, asumiendo roles de personajes atrapados en una situación espeluznante. Pueden explorar diferentes aspectos del género de terror y experimentar con el suspense y el miedo.

Teatro de comedia: Los participantes pueden realizar escenas cómicas, asumiendo roles que les permitan explorar el humor y la improvisación. Esto puede ser una forma divertida de desarrollar habilidades cómicas y de actuación.

Teatro de superhéroes o villanos: Los participantes pueden asumir roles de superhéroes o supervillanos y crear historias basadas en cómics o películas de superhéroes. Pueden explorar temas de poder, responsabilidad y justicia.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- 1. Defina los objetivos:** Determine los objetivos o temas específicos que desea abordar mediante el juego de rol. Aclare los resultados de aprendizaje previstos y las habilidades o percepciones que pretende desarrollar entre los participantes.
- 2. Selección de escenarios:** Elija o desarrolle escenarios que sean relevantes para los objetivos identificados. Considere situaciones de la vida real, escenarios ficticios o una combinación de ambos, asegurándose de que ofrecen amplias oportunidades para que los participantes exploren diferentes perspectivas y emociones.
- 3. Asignación de roles:** Asigne funciones a los participantes en función de los escenarios seleccionados. Tenga en cuenta los intereses y objetivos de los participantes, así como las oportunidades de aprendizaje asociadas a cada papel. Comunique claramente a los participantes la asignación de roles y facilíteles toda la información básica necesaria.
- 4. Preparación y ensayo:** Dedique tiempo a que los participantes se preparen para sus papeles. Anímeles a investigar, practicar y profundizar en el conocimiento de los personajes asignados. Si es necesario, facilíteles orientación y recursos para apoyar su proceso de preparación.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

5. Sesión de juegos de rol: Realice la sesión de juegos de rol en un entorno seguro y de apoyo. Asegúrese de que los participantes entienden claramente el escenario, sus papeles y los objetivos. Permita que los participantes se sumerjan en sus personajes y anímeles a explorar las emociones, los comportamientos y los retos asociados a sus papeles.

6. Reflexión y debate: Organice una sesión de reflexión y debate después de la actividad de escenificación. Anime a los participantes a compartir sus experiencias, puntos de vista y dificultades encontradas durante la sesión de escenificación. Explore las diferentes perspectivas, los puntos en común y las lecciones aprendidas. Guíe el debate para conectar las experiencias con los objetivos identificados y promover una comprensión más profunda.

DESCRIPCIÓN Impacto | Resultados

- Mejora de la empatía y la toma de perspectiva: Los juegos de rol permiten a los participantes ponerse en el lugar de otros, lo que fomenta la empatía, la comprensión y la capacidad de ver las situaciones desde diferentes perspectivas.
- Mejora de la comunicación y las habilidades interpersonales: Mediante juegos de rol, los participantes pueden practicar y perfeccionar sus habilidades de comunicación, escucha activa y estrategias de resolución de conflictos.
- Aumento de la autoconciencia y la autoexpresión: Los juegos de rol proporcionan un espacio seguro para que los participantes exploren y expresen diferentes aspectos de su identidad, emociones y pensamientos, lo que conduce a un mayor conocimiento y expresión de sí mismos.
- Desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones: Las actividades de juego de rol suelen plantear a los participantes situaciones difíciles que requieren habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Los participantes pueden practicar y desarrollar estas habilidades explorando los papeles que se les asignan.

DESCRIPCIÓN

Impacto | Resultados

- Fortalecimiento de las relaciones sociales y la colaboración: Los juegos de rol pueden facilitar la colaboración, el trabajo en equipo y el desarrollo de relaciones de apoyo entre los participantes a medida que comparten experiencias y trabajan para alcanzar objetivos comunes.

En conclusión, las técnicas de juegos de rol ofrecen un enfoque dinámico y experiencial para abordar diversos temas y objetivos, permitiendo a los participantes comprometerse profundamente con diferentes perspectivas, emociones y situaciones.

PARA APRENDER MÁS...

- "Partners for Youth Empowerment" (<https://partnersforyouth.org/>): Esta ONG integra juegos de rol y prácticas artísticas creativas para empoderar a los jóvenes y promover el aprendizaje social y emocional. Han obtenido resultados positivos utilizando los juegos de rol como herramienta de desarrollo personal y compromiso comunitario.
- "Conflict Kitchen" (<https://www.conflictkitchen.org/>): es un proyecto artístico y educativo que emplea juegos de rol y experiencias interactivas para concienciar sobre conflictos, culturas y perspectivas globales. Han utilizado técnicas de juegos de rol en sus innovadoras instalaciones y programas de participación comunitaria.

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

El Teatro del Oprimido es una técnica teatral desarrollada por el teatrista brasileño Augusto Boal. Está diseñado para abordar cuestiones de **injusticia, opresión y cambio social**. El Teatro del Oprimido emplea enfoques interactivos y participativos para que los participantes exploren las causas y consecuencias de la opresión, tomen conciencia y busquen soluciones creativas y eficaces. **Fomenta el diálogo activo, el pensamiento crítico y la acción colectiva.**

DESCRIPCIÓN Actividades

Teatro de imagen: Los participantes crean cuadros o imágenes congeladas que representan una situación concreta de opresión o injusticia. Estas imágenes representan dinámicas de poder, relaciones y emociones relacionadas con el tema en cuestión.

Teatro forum: Se representan escenas que representan casos de opresión o conflicto, con un protagonista que se enfrenta a un opresor o desafía a un sistema. La escena se deja intencionadamente sin resolver, invitando al público a intervenir y sugerir acciones o soluciones alternativas.

Spect-Acto: Implica que el público se convierta en "espect-actores" que pueden entrar en escena, sustituir a los personajes y participar activamente en la búsqueda de soluciones. El animador guía la interacción, garantizando un entorno integrador y respetuoso para todos los participantes.

DESCRIPCIÓN

Actividades

Teatro Legislativo: Los participantes crean e interpretan colectivamente escenas que representan un futuro deseado en el que se supera la opresión. Las escenas se presentan a los responsables políticos, que entablan un diálogo y trabajan para introducir cambios basados en los escenarios presentados.

Implementación Paso a Paso

- 1. Identificar el tema:** Elegir un tema específico relacionado con la opresión o la injusticia que quieras abordar a través del Teatro de los Oprimidos. Puede ser un tema relevante para tu comunidad, como la desigualdad de género, el racismo o las disparidades socioeconómicas.
- 2. Involucrar a los participantes:** Invitar a participantes de diversas procedencias que se vean afectados por el problema identificado o estén interesados en él. Crear un espacio seguro e inclusivo para el diálogo abierto y la puesta en común.
- 3. Facilitar las actividades de calentamiento:** Realizar actividades de calentamiento para generar confianza, fomentar la colaboración y promover la creatividad entre los participantes. Estas actividades pueden incluir ejercicios en grupo, juegos para fomentar la confianza y ejercicios de improvisación.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

4. Presentar el Teatro del Oprimido: Proporcionar una visión general de la técnica, sus principios y objetivos. Explicar que el objetivo es explorar colectivamente el problema, concienciar y encontrar posibles soluciones.
5. Teatro de imagen: Divida a los participantes en grupos más pequeños y pida a cada grupo que cree imágenes o retablos que representen diferentes aspectos del tema. Anímelos a expresar emociones, dinámicas de poder y relaciones a través de sus poses y expresiones físicas.
6. Foro de teatro: Prepare y represente escenas que representen casos de opresión o conflicto relacionados con el tema elegido. Las escenas deben ser atractivas, incitar a la reflexión y dejar espacio para la interacción y la intervención del público.
7. Intervención del público y debate: Después de cada escena, invite al público a intervenir, sustituya a los personajes y sugiera acciones o soluciones alternativas para resolver los conflictos representados. Facilite un debate que permita a los participantes analizar las dinámicas de poder, explorar diferentes perspectivas y proponer estrategias de cambio.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

8. Spect-Acto: Anime a los participantes a entrar en escena y participar activamente en la búsqueda de soluciones. Permítales experimentar con distintos enfoques, asumir distintos papeles y explorar colectivamente las posibilidades de cambio.

9. Teatro legislativo (opcional): Si procede, facilite la creación de escenas que describan un futuro deseado en el que se supere la opresión. Presente estas escenas a los responsables de la toma de decisiones o de la formulación de políticas, iniciando un diálogo y abogando por cambios basados en los escenarios presentados.

10. Reflexión y planificación de la acción: Concluya la sesión de Teatro del Oprimido con una reflexión sobre los conocimientos adquiridos, el impacto de las actividades y los próximos pasos para la acción. Anime a los participantes a desarrollar planes de acción para abordar el problema identificado más allá del espacio teatral.

DESCRIPCIÓN

Impacto | Resultados

- **Autonomía y autoconciencia:** Los participantes adquieren un sentido de empoderamiento, conciencia y pertenencia sobre los temas que exploran. Desarrollan la confianza necesaria para desafiar los sistemas opresivos y participar activamente en la búsqueda de soluciones.
- **Mayor sensibilización y conciencia crítica:** El Teatro del Oprimido sensibiliza sobre los problemas sociales, pone en tela de juicio lo que se da por sentado y fomenta la conciencia crítica de los participantes. Les ayuda a comprender las causas y consecuencias de la opresión y les anima a cuestionar las estructuras de poder existentes.
- **Diálogo y creación de empatía:** El Teatro del Oprimido crea espacios de diálogo, empatía y comprensión. Permite a los participantes entablar conversaciones abiertas y respetuosas, facilitando la empatía hacia los grupos marginados y fomentando la solidaridad.
- **Acción colectiva y cambio social:** El Teatro del Oprimido suele conducir a la acción colectiva y al cambio social. Al explorar soluciones alternativas y abogar por ellas, los participantes contribuyen a la transformación de los sistemas opresivos y trabajan por una sociedad más justa.

DESCRIPCIÓN Impacto| Resultados

- Transformación personal y social: Los participantes experimentan crecimiento personal, autorreflexión y mayor conciencia de sí mismos a través de su compromiso con el Teatro del Oprimido. La técnica fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía, lo que conduce a la transformación personal y social.

Para concluir, el Teatro del Oprimido es una técnica poderosa que permite a los participantes examinar críticamente los problemas de la opresión, estimular el diálogo y prever y poner en práctica el cambio social. Fomenta el sentido de la pertenencia, la empatía y la acción colectiva, promoviendo el empoderamiento individual y comunitario.

PARA APRENDER MÁS...

- "Theatre of the Oppressed" por Augusto Boal: Este libro seminal de Augusto Boal ofrece una exploración en profundidad de la metodología del Teatro del Oprimido, sus principios y aplicaciones prácticas. Ofrece una comprensión exhaustiva de la técnica y su potencial para la transformación social.
- Theatre of the Oppressed Organization (TO) (<https://imagination.org>): es una red mundial que promueve las prácticas del Teatro de las Oprimidas. Su sitio web ofrece recursos, publicaciones, programas de formación e información sobre eventos relacionados con el Teatro de las Oprimidas en todo el mundo.
- Theatre of the Oppressed NYC (TONYC) (www.tonyc.nyc): es una ONG con sede en Nueva York que utiliza las técnicas del Teatro del Oprimido para abordar problemas sociales e implicar a las comunidades marginadas. Trabajan con diversos grupos, como jóvenes, inmigrantes y personas encarceladas, utilizando el teatro como herramienta de empoderamiento, diálogo y cambio social.

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

El **teatro-foro** es una técnica teatral en la que se presenta en escena una situación conflictiva o un problema y se invita al público a participar activamente en la búsqueda de soluciones. Es una forma de teatro interactivo que anima a los espectadores a asumir el papel de solucionadores de problemas, compartir sus puntos de vista y **explorar colectivamente posibles soluciones**. El foro de teatro puede ser una herramienta eficaz para abordar cuestiones relacionadas con el **sentido de pertenencia, las relaciones entre compañeros, la comunicación y la colaboración**.

DESCRIPCIÓN

Actividades

Presentación de un escenario de conflicto: Prepare un escenario de conflicto que sea relevante para el tema u objetivo que desea abordar. El escenario debe invitar a la reflexión y captar la atención del público. Puede ser una situación ficticia o basarse en experiencias de la vida real.

Representación de la escena: Escenifique la escena del conflicto, con la participación de actores que representen a los personajes implicados en el conflicto. La escena debe representarse de forma que capte la esencia del conflicto, destacando las perspectivas y emociones de los personajes implicados.

DESCRIPCIÓN Actividades

Interacción con el público: Tras la representación de la escena, invite al público a participar activamente. Anímelos a compartir sus ideas, opiniones y sugerencias para resolver el conflicto. Cree un espacio seguro e inclusivo para que los miembros del público expresen sus puntos de vista.

Facilite el debate y la exploración: A medida que el público comparta sus respuestas, facilite un debate que fomente la exploración de diferentes puntos de vista y posibles soluciones. Haz preguntas abiertas para profundizar en la conversación y fomentar el pensamiento crítico.

Cambio de roles y nueva actuación: En algunas variantes del teatro-foro, los miembros del público pueden asumir los papeles de los personajes y volver a representar la escena, experimentando con distintos enfoques para resolver el conflicto. Esto permite una mayor comprensión y empatía hacia los personajes y sus perspectivas.

Reflexión y resumen: Concluya la sesión de foro de teatro con una reflexión sobre los conocimientos adquiridos y las posibles soluciones exploradas.

DESCRIPCIÓN

Actividades

Resuma los puntos clave y las conclusiones del debate y destaque la importancia de la colaboración, la comunicación eficaz y la empatía en la resolución de conflictos.

Implementación Paso a Paso

- 1. Defina los objetivos:** Determine los objetivos o temas específicos que desea abordar a través del foro de teatro. Aclare los resultados de aprendizaje previstos y las habilidades o percepciones que pretende desarrollar entre los participantes.
- 2. Desarrollo del escenario del conflicto:** Cree o elija un escenario de conflicto que sea relevante para los objetivos identificados. Asegúrese de que el escenario presenta un conflicto claro, diversas perspectivas y posibles soluciones para explorar.
- 3. Preparación de la escena:** Prepare la escena escribiendo un guión o proporcionando directrices a los actores. Céntrate en captar las emociones, motivaciones y perspectivas de los personajes implicados en el conflicto.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- 4. Participación del público:** Invite al público a participar activamente. Explique el concepto del foro de teatro y establezca expectativas para su participación. Cree un entorno de apoyo en el que se valoren todas las voces.
- 5. Facilite la sesión de foro de teatro:** Represente la escena del conflicto y permita que el público comparta sus ideas, sugerencias y perspectivas alternativas. Facilita un debate respetuoso e inclusivo que fomente la exploración y la colaboración.
- 6. Cambio de roles y nueva actuación (opcional):** Si procede, ofrezca a los miembros del público la oportunidad de asumir los papeles de los personajes y volver a representar la escena. Fomente la creatividad y la experimentación para encontrar soluciones alternativas.
- 7. Reflexión e informe:** Concluya la sesión de foro de teatro con una reflexión sobre los conocimientos adquiridos, la eficacia de los distintos enfoques y la importancia de la colaboración y la empatía en la resolución de conflictos. Permita que los participantes compartan sus reflexiones y discutan el impacto de la actividad.

DESCRIPCIÓN Impacto | Resultados

- Mayor empatía y comprensión: El foro de teatro permite a los participantes ponerse en la piel de los personajes, fomentando la empatía y profundizando en la comprensión de perspectivas diversas.
- Mejora de la comunicación y la colaboración: Al participar en el debate y buscar soluciones juntos, los participantes desarrollan sus habilidades de comunicación y colaboración, aprendiendo a expresarse con eficacia y a trabajar en colaboración.
- Mejora de la capacidad de resolución de problemas: El foro de teatro fomenta el pensamiento crítico y la resolución creativa de problemas, ya que los participantes exploran distintos enfoques y soluciones al conflicto planteado.
- Fortalecimiento del sentimiento de pertenencia y de comunidad: Al implicarse activamente en la resolución de problemas y participar en una experiencia compartida, los participantes desarrollan un sentimiento de pertenencia y conexión con la comunidad.

DESCRIPCIÓN

Impacto | Resultados

- Crecimiento personal y autorreflexión: El foro de teatro permite a los participantes reflexionar sobre sus propias creencias, prejuicios y enfoques de la resolución de conflictos, fomentando el crecimiento personal y la autoconciencia.

En conclusión, el foro de teatro es una técnica poderosa que involucra a los participantes en la resolución activa de problemas y la exploración de conflictos. Fomenta la empatía, la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico, lo que conduce a resultados individuales y colectivos positivos.

PARA APRENDER MÁS...

- Cardboard Citizens: (<https://cardboardcitizens.org.uk/>): Esta compañía teatral con sede en el Reino Unido utiliza técnicas teatrales y de Forum Theatre para relacionarse con personas sin hogar y marginadas. Su objetivo es sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de las personas sin hogar y otras cuestiones relacionadas, al tiempo que ofrecen una plataforma a las voces de los afectados.
- "Theatre for a Change" (<https://janasanskriti.org/>): es una ONG que utiliza el teatro-foro y otros enfoques teatrales interactivos para promover la igualdad de género, la salud sexual y reproductiva y la inclusión social. Ha organizado talleres y representaciones de teatro-foro en diversos países, como Ghana, Malawi e India.

P I N T U R A

La pintura y las artes visuales son medios de expresión que permiten a los jóvenes migrantes representar sus experiencias, sentimientos y visiones del mundo de forma visual y tangible. A través del arte, pueden explorar su identidad cultural, así como cuestiones relacionadas con la migración y la adaptación. El arte les proporciona un espacio seguro para expresarse y procesar sus emociones. Además, el arte visual puede servir como medio para comunicarse con los demás, fomentando el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo.

MANDALAS: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

La técnica de **creación de mandalas** en común consiste en dibujar o colorear intrincados patrones geométricos dentro de un marco circular. Los mandalas pueden ser una herramienta terapéutica y de empoderamiento para las personas en riesgo de exclusión social, ya que les proporcionan una forma creativa de expresión, fomentan la concentración, refuerzan la autoestima y promueven la conexión con los demás. He aquí algunos objetivos de inclusión social que la pintura colectiva de mandalas pretende alcanzar:

-Fomentar la concentración: El proceso de creación de un mandala requiere atención y concentración, lo que puede ayudar a las personas a desarrollar habilidades de enfoque y atención.

-Diversidad cultural: Los mandalas incorporan símbolos y diseños de diversas tradiciones culturales, lo que fomenta el aprendizaje mutuo y la diversidad. La amalgama iconográfica dentro de un mismo mandala sirve como metáfora de la unidad que puede lograrse a través de la diversidad cultural.

-Conexión con los demás: Trabajar en proyectos de mandalas en grupo fomenta la interacción social, la comunicación y la creación de relaciones positivas con otras personas, lo que puede ayudar a combatir el aislamiento social.

MANDALAS: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

-Sentimiento de logro: Completar un mandala puede dar a los jóvenes una sensación de logro y autoestima, que puede ser especialmente importante para quienes han experimentado dificultades en su vida.

DESCRIPCIÓN Implementación Paso a Paso

Duración: 1h 30' - 2h

1. Rompehielos (15 minutos): Comienza con una actividad para romper el hielo que ayude a los participantes a sentirse cómodos unos con otros. Puedes utilizar un sencillo juego de presentaciones sobre sus puntos fuertes y débiles.

2. Introducción y objetivos (10 minutos):

Dar la bienvenida a los jóvenes y explicar el objetivo del taller: crear mandalas para explorar su identidad y reforzar el sentimiento de pertenencia. Comparta cómo los mandalas pueden ser una herramienta poderosa para compartir, expresar y aprender unos de otros.

3. Creación de un mandala colectivo (40 minutos): Explica la idea de crear un mandala en grupo. Cada participante contribuirá a una sección del mandala, simbolizando la unidad en la diversidad.

MANDALAS: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

Empieza con un círculo en el centro del papel y pasa el papel al siguiente participante. Cada persona añade un diseño, color o patrón en su turno, respetando lo que los demás hayan hecho antes. Sigue pasando el papel hasta completar el mandala.

4. Reflexión y puesta en común (20 minutos): Invite a los jóvenes migrantes a observar el mandala colectivo y a reflexionar sobre lo que representa para ellos. Pida a algunos participantes que compartan sus ideas sobre lo que simboliza el mandala y cómo se sienten al contribuir a él.

Destaque cómo el proceso de creación conjunta del mandala simboliza la unidad en la diversidad y la importancia de cada individuo dentro del grupo. Anime a los jóvenes migrantes a llevarse consigo la experiencia del taller y a seguir explorando su identidad y su conexión con los demás.

Materiales: papel grande, acuarelas, lápices de colores, rotuladores, ceras y otros elementos decorativos para los mandalas.

MANDALAS: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

Yemi Akamine, artista peruana que colabora con ICSE&CO realizando un taller de pintura de mandalas en Lima con niños y mujeres en riesgo de exclusión social.

MANDALAS: UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

PARA APRENDER MÁS...

- "The Mandala Book: Patterns of the Universe" por Lori Bailey Cunningham
- The Mandala Project: Este sitio web ofrece información sobre el uso terapéutico y creativo de los mandalas, así como recursos y ejercicios para crear tus propios mandalas.. (www.mandalaproject.org)
- Canal de YouTube: <https://www.youtube.com/@Mandalascreativos>

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

Collage es una actividad artística que potencia la libertad de expresión. No hay verdaderas instrucciones que seguir cuando se recorta papel y se vuelve a montar de forma creativa. Mediante el uso de recortes de revistas, periódicos o folletos, una persona puede optar por establecer nuevas conexiones entre imágenes y dibujos, creando así nuevos significados para las cosas. He aquí algunos objetivos de inclusión social que la técnica del collage pretende alcanzar:

-Tema común: En una actividad de collages comunitarios, es crucial establecer un tema común, en este caso la migración. Este tema garantiza la cohesión de la obra resultante y permite a los participantes ver cómo el grupo percibe sus elecciones individuales. También sirve como elemento unificador.

-Expresión visual: Las actividades de collage son especialmente valiosas para las personas a las que les resulta difícil expresarse verbalmente, sobre todo cuando comparten sus experiencias con extraños. Los collages permiten a los participantes transmitir sus pensamientos y experiencias a través de imágenes, superando las barreras lingüísticas.

-Rompiendo las barreras lingüísticas: Los collages permiten a los participantes comunicarse sin depender únicamente del lenguaje. Esto es especialmente valioso cuando se trabaja con un grupo diverso de individuos que pueden no compartir un lenguaje común.

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

-Inspiración: A través del proceso colaborativo de creación de un collage, los participantes pueden inspirarse mutuamente. Cada obra puede suscitar ideas e interpretaciones, fomentando un sentimiento de conexión y entendimiento entre el grupo.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La actividad se dividirá en tres fases:

- 1. La introducción** (30 minutos): En esta parte de la actividad se explicará a los participantes el desarrollo de la dinámica. Se formularán cuatro preguntas: *¿Cuál es tu relación con la migración?; ¿Cuáles son los puntos geográficos más relevantes del proceso migratorio?; ¿Cuáles son los aspectos más positivos de la migración?; ¿Los aspectos más negativos?*
- 2. El collage** (1 hora): La segunda parte de la actividad será más reflexiva e introspectiva. Para desarrollar y exponer estas cuatro preguntas, se pedirá a los participantes que hablen de su relación con la experiencia migratoria utilizando el material visual preparado: revistas, folletos publicitarios, documentos desechados, fotografías...

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

En silencio y con música relajante tendrán que responder a las preguntas utilizando la técnica del collage. Cuando los participantes tengan listas sus composiciones las colocarán en el gran mapa de Europa.

3. La discusión (30 minutos): En esta última fase, el mapa de Europa se llenará de collages artísticos de cada participante que se superpondrán. El moderador preguntará entonces qué opina cada uno de esta representación visual de la migración, y si es una forma adecuada de expresar lo que hay detrás de la trayectoria de un migrante. El moderador también dejará que los participantes discutan sobre los diferentes colegios, y señalará obras concretas pidiendo un significado o una interpretación. Por último, se reflexionará sobre los elementos comunes y la experiencia única.

La idea es crear un espacio cómodo en el que cada uno sea libre de compartir sus propios sentimientos sobre la migración. El apoyo visual ayudará a los participantes a romper la barrera lingüística y a reinterpretar el tema de forma personal.

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

Evaluación:

- ¿Cómo crees que la realización de un collage ha influido en tu forma de contar tu historia a los demás y en tu forma de percibir la experiencia de otros participantes?
- ¿Encontraste similitudes con tu propia historia en la expresión artística de otros participantes?
- ¿Crees que el trabajo con imágenes superó la barrera lingüística entre los participantes?

ICSE & Co. 2022

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

PARA APRENDER MÁS...

He aquí algunos recursos adicionales, enlaces y casos de éxito relacionados con la improvisación teatral y su aplicación en diversos contextos:

- [Best practices in Community Arts Education](#)
- [A Creative Collage Lesson for All Students](#)
- [Using magazine collage as a tool to creatively facilitate active learning when teaching reflection](#)
- [Picture collage: A pedagogical reflective practice tool for nursing students in mental health practice](#)
- [Collage as a Pedagogical Practice to Support Teacher Candidate Reflection](#)

Os dejamos un vídeo en el que podéis ver a los participantes utilizar el collage durante la realización de esta actividad:

[Video](#)

PINTANDO A CIEGAS

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

Pintar con los ojos cerrados puede ser una actividad que promueva la inclusión social de diversas maneras, especialmente cuando se lleva a cabo en un entorno que fomente la participación de personas con diferentes capacidades y orígenes. Estos son algunos de los objetivos de inclusión social que se persiguen al pintar con los ojos cerrados:

-Fomenta la autoexpresión: Pintar con los ojos cerrados puede animar a las personas a conectar con su creatividad y expresarse de forma única, sin preocuparse por el juicio externo.

-Romper las barreras lingüísticas: La pintura permite a los participantes comunicarse más allá de las limitaciones del idioma. Esto resulta especialmente valioso cuando se colabora con un grupo diverso de personas que pueden no tener un idioma en común.

-Igualdad de oportunidades: Pintar con los ojos cerrados elimina la ventaja visual, lo que significa que todas las personas, independientemente de su capacidad visual, tienen las mismas oportunidades de participar y expresarse a través del arte. Esto puede ser especialmente importante para las personas con discapacidad visual.

PINTANDO A CIEGAS

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

-Fomenta la empatía: Al participar en una actividad que puede suponer un reto para algunos, las personas pueden desarrollar un mayor sentido de la empatía hacia los demás y una comprensión más profunda de las diferentes perspectivas y retos a los que se enfrentan.

-Sensibilización y conciencia: Escuchar el significado del cuadro de cada persona y cómo expresa su experiencia migratoria puede aumentar la sensibilidad hacia las experiencias vitales de los demás y promover una mayor conciencia de las necesidades de todos.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

Duración: 1h 30' - 2h

1. Introducción (15 minutos): El taller comienza con un ejercicio para romper el hielo en el que los participantes comparten brevemente sus nombres y sus estaciones favoritas del año. Junto con su estación favorita, deben mencionar un plato que se coma habitualmente en esa época. A esta introducción le sigue una descripción general de la actividad, que consiste en pintar con los ojos vendados sobre un papel para representar algo asociado (paisaje) con un país asignado al azar.

PINTANDO A CIEGAS

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- 2. Pintura con los ojos vendados (45 minutos):** Los participantes recogen sus materiales artísticos individuales, incluidos colores y papel, y se les vendan los ojos. A continuación, proceden a plasmar su idea mental sobre el papel mientras suena música de fondo. Esta fase les permite pensar y conectar consigo mismos y sus ideas.
- 3. Adivina el país (30 minutos):** Una vez terminados sus cuadros, los participantes se turnan para presentarlos al grupo. Durante sus presentaciones, todo el grupo adivina colectivamente qué país representa la obra. El moderador del taller dirige un debate común sobre los cuadros, en el que se plantean preguntas como las siguientes: ¿Qué representa el cuadro? ó/y ¿Por qué has elegido este país en concreto?
- 4. Discusión y reflexión (20 minutos):** los participantes comparten sus reflexiones generales sobre el taller y cualquier idea que hayan adquirido durante la actividad. Esta es una oportunidad para que los participantes expresen sus pensamientos y sentimientos sobre la experiencia.

PINTANDO A CIEGAS

El moderador puede sugerir hablar sobre:

DESCRIPCIÓN

- ¿Cómo afectó a su representación el hecho de pintar con los ojos cerrados?
- ¿Coinciden tus ideas iniciales con la obra final?
- ¿Qué has aprendido sobre los países elegidos por tus compañeros?
- ¿De qué manera fomentó la actividad la conciencia cultural y la inclusión?

Si el grupo se siente más cómodo, puede realizar la actividad sin la venda en los ojos.

Material requerido:

- Hojas grandes de papel D3 (una para cada participante)
- Acuarelas, acrílicos, lápices de colores y rotuladores
- Pinceles, paletas y recipientes de agua
- Vendas o máscaras para cubrir los ojos de los participantes mientras pintan.

PINTANDO A CIEGAS

PARA APRENDER MÁS...

Elbrecht, Cornelia. 2018. *Healing trauma with guided drawing; a sensorimotor art therapy approach to bilateral body mapping*. Berkeley, CA: North Atlantic Books.

El CoNNGI (de la cual ICSE&CO es parte) es una red de asociaciones italianas compuesta por jóvenes italianos de origen inmigrante que trabajan para promover la diversidad italiana. Propusieron esta actividad en un Congreso Nacional como ejercicio de creación de equipo, permitiendo a representantes de diversas asociaciones debatir sobre su trabajo y sus orígenes a través de la pintura: <https://conngi.it/>

FOTOGRAFÍA

La fotografía es una herramienta muy valiosa para documentar la vida cotidiana y las experiencias de los jóvenes emigrantes. Les permite capturar momentos significativos, conservar recuerdos y reflejar la belleza y diversidad de su entorno. La fotografía puede ser una forma de autoexpresión, ya que los jóvenes eligen qué aspectos de sus vidas y de su entorno quieren destacar. Además, puede servir como medio para contar historias visuales que transmitan de manera eficaz sus propias experiencias y perspectivas.

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

En esta actividad se trabajará la identidad y el autoconcepto de los participantes. También desarrollarán su manera de expresarse.

- Los participantes adquirirán conocimientos básicos sobre edición, collage, Photoshop y otras técnicas.
- Reconocerán cómo se perciben a sí mismos y cómo quieren expresarse al mundo.
- Realizarán un trabajo introspectivo para ser más conscientes de su personalidad, sueños, ideas, inseguridades...

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La actividad empezará con una introducción teórica en la que el monitor explicará a los participantes las técnicas y los conceptos principales de Photoshop. Proporcionará consejos para hacer collages y editar imágenes. Esta parte teórica es importante para enseñar a los participantes cómo pueden empezar a trabajar con esta herramienta y así explorar mejor su creatividad y sus conocimientos en edición.

La actividad consiste en crear una imagen que les represente. Puede ser un autorretrato, un collage de las cosas que les gustan y que representen en cierto modo su personalidad, ideas, sueños...

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La idea es que los participantes trabajen en sí mismos y consigan reflexionar sobre ciertos aspectos de su personalidad y de su vida. Esto les hará darse cuenta de lo que les gusta de sí mismos, de lo que pueden cambiar y de cómo quieren presentarse ante el resto del mundo.

Antes de realizar la actividad, el monitor puede introducir las habilidades que se van a trabajar en la actividad. En este caso, se trabajará la identidad, la autoexpresión y el autoconcepto. Se les explicará a los participantes cuáles son los objetivos y en qué tiene que centrarse durante la actividad. Así los participantes trabajarán con estos objetivos en mente. En este caso, intentarán ser más conscientes de sí mismos, de cómo se ven y de cómo quieren que les vean los demás.

<https://www.istockphoto.com>

HAZ UN COLLAGE DE TU EXPERIENCIA

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

Cuando tengan las imágenes, los participantes pondrán en común su trabajo, explicando lo que han querido representar y el significado que hay detrás del collage/imagen. Este momento es clave para expresarse, conocer otras experiencias con las que puedan sentirte identificados y tratar de ver puntos en común. Esta parte de la actividad se puede hacer como un debate abierto o bien con presentaciones y preguntas. El monitor puede dejar libertad a los participantes para que interactúen y hablen de lo que sienten, pero también puede guiar la conversación a través de **algunas preguntas para trabajar la identidad, la autoexpresión y el autoconcepto**, como: *¿Qué dificultades has encontrado?; ¿Ha sido difícil expresarse?; ¿Alguien se siente identificado con el resto?; ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo crees que te ven los demás?; ¿Cómo te has sentido realizando la actividad?*

PARA APRENDER MÁS...

En la Asociación ANDANA ofrecen cursos sobre el autorretrato y cómo esta técnica puede ayudar a conocerse mejor a uno mismo y a expresarse al resto del mundo:

<https://andanafoto.com/autorretrato-para-conocerte/>

EN BUSCA DE CONEXIÓN

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

Este ejercicio se centra en desarrollar el sentido de pertenencia de los participantes con la comunidad de su país de acogida.

- Los participantes conocerán diferentes técnicas fotográficas y las teorías principales de este arte.
- Intentarán encontrar cosas positivas sobre el país de acogida y cosas que les gustaría cambiar, siendo más conscientes del nuevo entorno y sintiéndose parte de él.
- Encontrarán cosas en común entre ambas culturas y países, lo que a la larga les ayudará a involucrarse más en el país de acogida.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La actividad empezará con una introducción teórica en la que el monitor explicará a los participantes diferentes tipos de encuadres, técnicas fotográficas, cómo ajustar y jugar con la luz y el movimiento, diferentes ángulos, consejos... Esta parte teórica es importante para enseñar a los participantes cómo pueden utilizar diferentes técnicas dependiendo de lo que quieran expresar y así encontrar su propio estilo fotográfico.

EN BUSCA DE CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN

La actividad consistirá en hacer al menos tres fotos: una mostrará aquello con lo que más se identifican del país de acogida; otra mostrará algo que les gustaría cambiar del país de acogida; y la última reflejará algo que echan de menos de su país de origen. En la tercera pueden utilizar algunas fotos personales de su familia, su país o su casa, para que puedan profundizar y tengan la posibilidad de explicar algunos aspectos importantes de sus vidas. Con las otras fotos, los participantes dispondrán de un tiempo (horas/días) para salir y hacer fotos sobre los temas explicados anteriormente.

<https://andanafoto.com/>

EN BUSCA DE CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

Antes de realizar la actividad, el monitor puede introducir las habilidades que se van a trabajar en la actividad. En este caso, trabajarán el sentido de pertenencia. Se les explicará a los participantes cuáles son los objetivos y en qué tiene que centrarse durante la actividad. Así los participantes trabajarán con estos objetivos en mente. En este caso, pensarán en las cosas comunes a ambos países, en aquellas diferentes que les gusten del nuevo y en otras que puedan cambiar para sentirse más cómodos y felices en su nuevo hogar.

Cuando tengan las imágenes, los participantes pondrán en común su trabajo, explicando la historia que hay detrás de cada foto. Este momento es clave para expresarse, conocer otras experiencias con las que puedan sentirte identificados y tratar de ver puntos en común entre ambas culturas. Esta parte de la actividad puede hacerse como un debate abierto o bien con presentaciones y preguntas. El monitor puede dejar libertad a los participantes para que interactúen y hablen de lo que sienten, pero también puede guiar la conversación a través de **algunas preguntas para trabajar el sentido de pertenencia, como por ejemplo:** *¿Cómo te sientes en este país?; ¿Qué cosas tiene en común con tu país de origen?; ¿Cómo te sentirías más "en casa" en este país?; ¿En qué sentido crees que tu cultura de origen ha moldeado tu personalidad?; ¿Qué dificultades has encontrado al realizar la actividad?*

EN BUSCA DE CONEXIÓN

PARA APRENDER MÁS...

En la Asociación ANDANA se centran en el desarrollo personal a través de la fotografía. En este artículo hablan de los beneficios de la fotografía y de la importancia de relacionar una imagen con su trasfondo cultural:

<https://andanafoto.com/la-funcion-social-de-la-fotografia/>

<https://andanafoto.com/>

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

Esta actividad reforzará el sentido de pertenencia de los participantes y su capacidad de relacionarse con los demás.

- Los participantes podrán conocer mejor a la gente de su barrio, lo que les ayudará a sentirse más conectados con la sociedad del país de acogida.
- Desarrollarán habilidades sociales y comunicativas al acercarse a las personas y entrevistarlas.
- Aprenderán a trabajar en grupo y a relacionarse con personas con los mismos intereses.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La actividad empezará con una introducción teórica en la que el monitor explicará a los participantes las técnicas y elementos principales del periodismo y la fotografía en este campo. Esta parte teórica es importante para que los participantes sepan cómo pueden acercarse a alguien, empezar una entrevista y hacer fotos.

En esta actividad, los participantes deberán recorrer las calles de su barrio y hacer fotos a personas que vean a menudo, como el panadero de la pastelería, el conductor del autobús, algunos vecinos... o simplemente personas en las que se hayan fijado ese día por cualquier motivo.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La idea es que los participantes no sólo fotografíen a estas personas, sino que también entablen una conversación con ellas y así conozcan mejor la vida de las personas que viven a su alrededor y con las que comparten el espacio. Es una forma de conectar con la comunidad, crear vínculos y desarrollar habilidades sociales. Esta actividad puede realizarse en parejas o en grupos para que les resulte más fácil acercarse a un desconocido; eso además les ayudará a relacionarse mejor entre ellos y a aprender a trabajar en grupo.

Antes de realizar la actividad, el monitor puede introducir las habilidades que se van a trabajar en la actividad. En este caso, desarrollarán el sentido de pertenencia y de relación entre pares. Se les explicará a los participantes cuáles son los objetivos y en qué tiene que centrarse durante la actividad. Así los participantes trabajarán con estos objetivos en mente; en este caso, tratarán de empatizar con personas cuyas vidas pueden parecer diferentes a las suya. También aprenderán diferentes formas de acercarse a un extraño y cómo crear nuevos vínculos y relaciones.

Cuando tengan las fotos, los participantes añadirán un título que resuma la imagen en una frase. Pondrán en común su trabajo, explicando la historia que hay detrás de esas personas y lo que han aprendido sobre ellas.

CONTANDO HISTORIAS

DESCRIPCIÓN

Este momento es **clave para expresarse**, conocer otras experiencias con las que puedan sentirte identificados y tratar de ver puntos en común. Esta parte de la actividad puede hacerse como un debate abierto o bien con presentaciones y preguntas. El monitor puede dejar libertad a los participantes para que interactúen y hablen de lo que sienten, pero también puede guiar la conversación a través de **algunas preguntas para trabajar el sentido de pertenencia y las relaciones entre pares, como por ejemplo:** *¿Qué tienen en común estas personas con tu vida? ¿Has aprendido algo nuevo sobre tu barrio o sobre el país? ¿Cómo te hacen sentir las historias de estas personas? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Cómo fue trabajar con otro compañero? ¿Cómo resolvisteis las discrepancias?*

<https://www.istockphoto.com>

PARA APRENDER MÁS...

La fotografía periodística es un género común en el que los profesionales cuentan historias a través de las fotografías. Hay muchos ejemplos de profesionales que han utilizado este arte para compartir las experiencias de personas migrantes. El siguiente artículo explica el caso de una foto con un trasfondo migratorio que se hizo famosa: [Madre migrante - Educar la mirada \(um.es\)](#). En el artículo también se explican las diferentes técnicas y características de la foto que el creador ha utilizado para expresar determinadas emociones y transmitir ciertos mensajes. El siguiente artículo también habla de la importancia de mostrar al resto del mundo este tipo de imágenes: ['Migrantes', la mejor serie fotográfica del mundo habla de la migración de México a Estados Unidos | Traveler](#)

DIARIO DE GRATITUD

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

Esta actividad se trabajará la **identidad y el autoconcepto** de los participantes.

- Los participantes adquirirán conocimientos básicos sobre la grabación de vídeos y cómo expresarse con esta técnica.
- Reconocerán los aspectos positivos de sus vidas y practicarán la gratitud.
- Harán un trabajo de introspección en el que serán más conscientes de su rutina y hábitos y de cómo se sienten con su vida actual.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La actividad empezará con una introducción teórica en la que el monitor explicará a los participantes las técnicas y elementos principales de la grabación de vídeos, tipos de encuadres, cómo ajustar y jugar con la luz y el movimiento, ángulos, consejos... Esta parte teórica es importante para enseñar a los participantes cómo dar los primeros pasos y cómo explorar mejor su creatividad a través de la grabación.

DIARIO DE GRATITUD

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La actividad consiste en crear una especie de videoblog en el que los participantes graben las cosas de su vida diaria por las que se sienten agradecidos, felices y en paz. La idea es que los participantes reconozcan los aspectos positivos de sus vidas en el país de acogida, que presten atención a las pequeñas cosas de su vida cotidiana que les hacen sentirse más agradecidos, para que puedan hacer un vídeo que recoja todos estos momentos.

Antes de realizar la actividad, el monitor puede introducir las habilidades que se van a trabajar en la actividad. En este caso, trabajarán la identidad y el autoconcepto. Se les explicará a los participantes cuáles son los objetivos y en qué tiene que centrarse durante la actividad. Así los participantes trabajarán con estos objetivos en mente; en este caso, intentarán ser más agradecidos y pensar en esos momentos especiales de su día a día que les hacen sentirse más felices.

Cuando tengan el vídeo, los participantes pondrán en común su trabajo, explicando los momentos y las personas de su entorno por las que se sienten agradecidos.

<https://www.istockphoto.com>

DIARIO DE GRATITUD

DESCRIPCIÓN

Este momento es **clave para expresarse**, conocer otras experiencias con las que puedan sentirte identificados y tratar de ver puntos en común. Esta parte de la actividad puede hacerse como un debate abierto o bien con presentaciones y preguntas. El monitor puede dejar libertad a los participantes para que interactúen y hablen de lo que sienten, pero también puede guiar la conversación a través de **algunas preguntas para trabajar la identidad y el autoconcepto, como por ejemplo:** *¿Qué dificultades has encontrado?; ¿Te ha costado encontrar cosas que te hagan feliz?; ¿Alguien se siente identificado con el resto?; ¿Hay algo de tu rutina que te gustaría cambiar o añadir?; ¿Cómo te has sentido realizando esta actividad?*

PARA APRENDER MÁS...

Algunas teorías recientes defienden la idea de que la gratitud puede tener muchos efectos positivos en nuestra salud y nuestra vida. Según este artículo, (<https://www.uclahealth.org/news/health-benefits-gratitude>) practicar la gratitud puede reducir la depresión, la ansiedad y el estrés, así como mejorar la calidad del sueño. Explica que una de las mejores formas de practicar la gratitud es compartirla con los demás.

YO FUTURO

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

Esta actividad se centra en trabajar **la identidad y el autoconcepto**. Los participantes desarrollarán el sentimiento de pertenencia a su comunidad.

- Los participantes adquirirán conocimientos básicos sobre servicios y actividades de sus comunidades que satisfagan sus intereses.
- Reconocerán cómo se ven a sí mismos y cómo quieren expresarse al mundo.
- Realizarán un trabajo de introspección para ser más conscientes de su personalidad, sueños, ideas, inseguridades...

<https://www.istockphoto.com>

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

La actividad empezará con una introducción teórica en la que el monitor explicará la dinámica de la actividad. Los participantes van a investigar sobre los servicios, organizaciones y actividades que se ofrecen en su barrio sobre las cosas que les interesan. Esta parte es importante para que reflexionen sobre los proyectos en los que quieren implicarse a corto/largo plazo y para que piensen en sus intereses y en su futuro.

La actividad consiste en buscar diferentes recursos que estén disponibles para ellos y en los que puedan estar interesados.

A continuación, visitarán esos lugares y organizaciones para conocer mejor sus actividades. Entonces realizarán, mediante fotografía o vídeo, una especie de documental que muestre a las personas que trabajan allí y las actividades/proyectos que llevan a cabo. La idea es que los participantes trabajen en sí mismos y reflexionen sobre cuáles son sus intereses y a qué les gustaría dedicarse en el futuro. La actividad les permite tener un primer contacto con estas organizaciones y así con el tiempo pueden empezar a participar en sus actividades.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

Antes de realizar la actividad, el monitor puede introducir las habilidades que se van a trabajar en la actividad. En este caso, trabajarán la identidad, el sentido de pertenencia y el autoconcepto, ya que tienen que pensar en sus intereses y en lo que quieren hacer en el futuro. Se les explicará a los participantes cuáles son los objetivos y en qué tiene que centrarse durante la actividad. Así los participantes trabajarán con estos objetivos en mente.

Cuando tengan las imágenes o el vídeo, los participantes pondrán en común su trabajo, explicando sus intereses y cuáles son los proyectos, las organizaciones y las actividades que han investigado. Este momento es clave para expresarse, conocer otras experiencias con las que puedan sentirte identificados y tratar de ver puntos en común. Además, pueden conocer otras actividades en las que también quieran participar.

YO DEL FUTURO

DESCRIPCIÓN

Esta parte de la actividad puede hacerse como un debate abierto o bien con presentaciones y preguntas. El monitor puede dejar libertad a los participantes para que interactúen y hablen de lo que sienten, pero también puede guiar la conversación a través de **algunas preguntas para trabajar la identidad, el sentido de pertenencia el autoconcepto, como por ejemplo:** *¿Qué dificultades has encontrado?; ¿Te ha costado encontrar tus intereses?; ¿Te identificas con el resto de los participantes?; ¿Cómo te ves en el futuro?; ¿Has conocido a gente nueva de tu país de acogida?; ¿Cómo fue?; ¿Cómo te sentiste realizando esta actividad?; ¿Te ves en el futuro formando parte de estos proyectos?*

PARA APRENDER MÁS...

En la Asociación ANDANA trabajan con la fotografía para conocerse a uno mismo y como herramienta para descubrir nuestro propósito y lo que cada uno de nosotros puede ofrecer al mundo:

<https://andanafoto.com/fotografia-para-conocerte-por-whatsapp/>

MÚSICA

La música es un lenguaje universal que trasciende las barreras culturales y lingüísticas. Permite a los jóvenes emigrantes expresar sus emociones, pensamientos y experiencias a través de la creación y la interpretación musical. Ya sea componiendo canciones que reflejen su identidad cultural, aprendiendo instrumentos tradicionales o participando en coros y grupos musicales, la música ofrece una forma única de comunicación. Además, la música puede convertirse en un medio a través del cual las personas pueden compartir sus historias y perspectivas con los demás, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo. Por tanto, la música puede ayudar a las personas a conectar con los demás y entablar relaciones en sus nuevas comunidades.

CREAR VÍNCULOS A TRAVÉS DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

1. Identidad
2. Autoconcepto
3. Sentido de pertenencia
4. Relaciones entre iguales

Este ejercicio fomenta la inclusión y la colaboración, mediante la producción conjunta de música y ritmo. También fomenta la autoestima y la confianza al dar a las personas la oportunidad de convertirse en líderes, mientras los demás les prestan atención e imitan el patrón que proponen. El trabajo en equipo, la comunidad, la colaboración y el respeto son otras cualidades que promueve este ejercicio.

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

Entorno: Utilización de diferentes instrumentos Kodaly. Los participantes se sientan en círculo.

Este ejercicio se basa principalmente en la improvisación musical:

- Todos los participantes se sientan en círculo y se invita a cada uno a elegir un instrumento, colocado en el centro del círculo.
- Conceda a los participantes tiempo suficiente para que se sientan cómodos con el grupo y exploren los instrumentos disponibles. No obligue a nadie a hacer nada con lo que no se sienta cómodo.

CREAR VÍNCULOS A TRAVÉS DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- Comienza con una breve actividad para romper el hielo, de modo que el grupo se conozca y se sumerja suavemente en el proceso.
- Un miembro del círculo, podría ser el facilitador, empieza a tocar un patrón que elige, después de varias repeticiones invita a la persona sentada a la izquierda o a la derecha a hacer lo mismo utilizando el instrumento que eligió.
- Cada vez, el jugador anterior continúa tocando su propio patrón musical o rítmico con el instrumento elegido.
- El procedimiento continúa hasta que todas las personas del círculo tocan algo.

El resultado no tiene por qué tener ningún sentido musical.

El animador puede optar por fluctuar el volumen, más suave o más fuerte, utilizando sus manos y su lenguaje corporal.

Otra variación de este ejercicio podría ser: cada vez que una persona toca un patrón, todas las demás personas del círculo tienen que imitar lo que ha tocado cada vez la persona que lleva la voz cantante.

Por lo tanto, sólo toca una persona, y una vez que ha terminado de tocar, todas las demás repiten el patrón rítmico propuesto, durante 2 o 3 repeticiones. El proceso continúa hasta que todos los miembros han tenido la oportunidad de ser protagonistas.

CREAR VÍNCULOS A TRAVÉS DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL

DESCRIPCIÓN

La improvisación musical es una técnica utilizada por músicos, educadores musicales y musicoterapeutas con el objetivo de fomentar la creatividad, la autoexpresión, la capacidad para encontrar soluciones a problemas sobre la marcha, así como para promover el sentimiento de pertenencia a un grupo.

La improvisación consiste en pensar y componer sobre la marcha. Eres tú quien decide a dónde ir a continuación y te obliga a ser creativo, a pensar fuera de la caja.

Ejercitar la creatividad desarrolla el pensamiento abstracto y la capacidad de resolver problemas.

Improvisar en grupo fomenta el sentimiento de pertenencia. La gente crea junta, escucha a los demás y es escuchada, cada uno tiene su propio espacio y el protagonismo pasa de una persona a otra.

Desde la perspectiva de la práctica de la música comunitaria, Sofia Vougioukalou et al., en su estudio sobre los refugiados y la integración a través de talleres de música comunitaria en Gales, muestran cómo la improvisación musical es más que una "herramienta" para obtener beneficios. Más bien, describen un proceso colaborativo e integrador que crea un espacio compartido en el que un grupo diverso de intérpretes puede entablar un diálogo intercultural y fomentar una sensación de bienestar e inclusión social.

CREAR VÍNCULOS A TRAVÉS DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL

PARA APRENDER MÁS...

- Improvisación musical e inclusión social, por Franziska Schroeder, Koichi Samuels y Rebecca Caines. Una revista que reflexiona sobre el uso de la improvisación y sus beneficios para la inclusión social desde diferentes perspectivas.
- Bienestar e integración a través de la música comunitaria: El papel de la improvisación en un grupo musical de refugiados, solicitantes de asilo y miembros de la comunidad local por Sofia Vougioukalou, Rosie Dow, Laura Bradshaw, Tracy Pallant. Este artículo analiza la relación entre la improvisación musical comunitaria y la integración de refugiados, solicitantes de asilo y residentes locales, y propone una nueva forma de concebir el establecimiento de prioridades en los planes de integración y ayuda a la rehabilitación de refugiados.
- Musicoterapia Improvisación - YouTube Este vídeo muestra un ejemplo del uso de la improvisación en una sesión de grupo de musicoterapia.

CREAR VÍNCULOS A TRAVÉS DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL

MÚSICA

Fuente: Fotos tomadas de los talleres de musicoterapia (CSI; 2022))

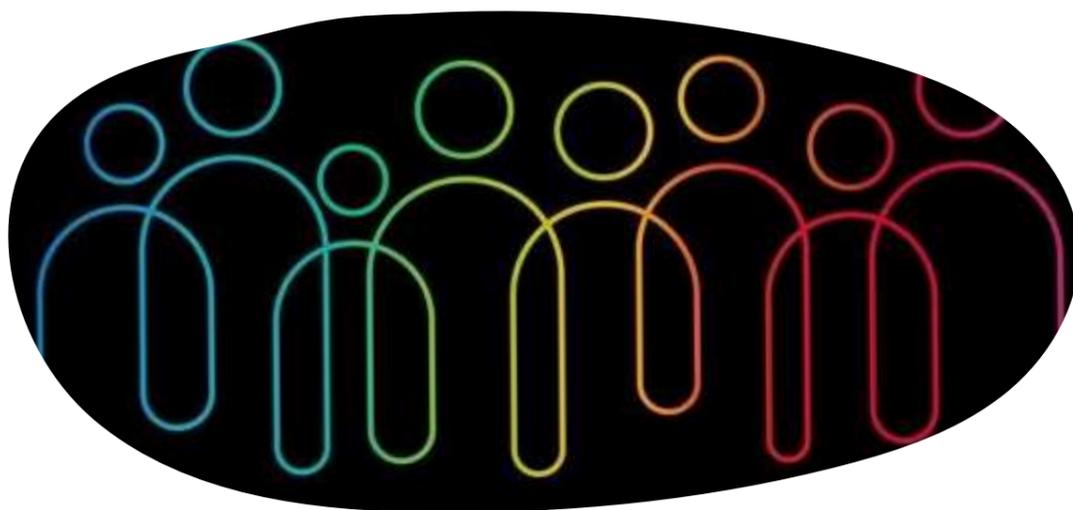
I d e n t i t - A r t 8 4

DIÁLOGO MUSICAL

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

1. Sentido de pertenencia
2. Relaciones entre iguales
3. Expresión personal o autoexpresión

El ejercicio pretende explorar cómo se pueden **eliminar las barreras lingüísticas** encontrando otras formas de comunicarse con la gente, explorando el poder de la música para ello. Las emociones son universales para todos los seres humanos, todos sentimos, aunque expresemos esas emociones de forma diferente. **La música proporciona un medio** para canalizar esas emociones, al tiempo que permite a la otra persona experimentar las emociones ajenas de una manera no amenazadora. Este ejercicio también fomenta la **comunicación y la conexión entre las personas, al tiempo que elimina la barrera del idioma.**

<https://www.istockphoto.com>

DIÁLOGO MUSICAL

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- Se separa a los participantes por parejas.
- Se invita a cada miembro de la pareja a elegir un instrumento musical disponible, incluida su voz.
- El animador entrega a uno de los miembros de cada pareja un papel con una emoción escrita, el otro miembro de la pareja no debe ver la palabra escrita en el papel.
- La instrucción es que cada pareja mantenga un diálogo musical, utilizando únicamente el sonido de los instrumentos y la voz, pero sin palabras.
- La persona a la que se le dé la palabra emotiva deberá intentar representar esa emoción a través del sonido, mientras que el otro miembro de la pareja deberá responder a ese sonido.

Da a los participantes 10 minutos para que experimenten con los sonidos.

Al final, pide a los participantes que compartan su experiencia, cómo se sintieron, cómo fue no poder utilizar palabras, cómo de conscientes eran de las diferentes emociones y cómo de fácil les resultó a las personas a las que se les dio la palabra emotiva retratarla a través del sonido. ¿Afectó de algún modo la palabra emotiva a la interacción con la otra persona?

DIÁLOGO MUSICAL

DESCRIPCIÓN

El diálogo musical es un ejercicio utilizado habitualmente por musicoterapeutas y educadores musicales como herramienta para fomentar la capacidad de relacionarse con otra persona más allá de cualquier barrera lingüística. Cultiva la empatía y la capacidad de prestar atención al mundo emocional del otro. No hay una forma correcta o incorrecta, pero para responder hay que escuchar atentamente y ser receptivo a lo que la otra persona tiene que ofrecer.

PARA APRENDER MÁS...

- Ejemplo de diálogo musical durante una sesión de musicoterapia.

<https://www.youtube.com/watch?v=GS5EX1EhPHc>

- Bi-ComMusic es una iniciativa en Chipre, financiada por Davis Projects for Peace, que pretende eliminar cualquier barrera presente en la comunicación utilizando el poder de la música como constructora de puentes. Aunque su principal objetivo es promover la paz en la isla de Chipre, constituyen un buen ejemplo de cómo el diálogo musical puede servir para unir a personas de distintos orígenes eliminando el obstáculo del idioma.

NARRACIÓN DE HISTORIAS MUSICALES

TEMAS DE INTERÉS | OBJETIVOS

1. Autoconcepto
2. Sentido de pertenencia
3. Relaciones entre iguales
4. Expresión personal o autoexpresión

Este ejercicio da a las personas la oportunidad de compartir sus historias con otras personas que las escuchen. También se les da la oportunidad de ver sus historias personales retratadas de nuevo a través del proceso creativo y, por lo tanto, desde una posición de espectador, se les da el espacio necesario para procesar cualquier emoción difícil que pueda estar vinculada a esas historias, o para experimentar esas historias desde un lugar exterior, "más seguro", lo que puede ser muy terapéutico, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y traumáticas. Además, los demás miembros del equipo tienen la oportunidad de experimentar lo que es estar, aunque sea por poco tiempo, en la historia de otra persona, lo que a su vez fomenta la empatía y la comprensión.

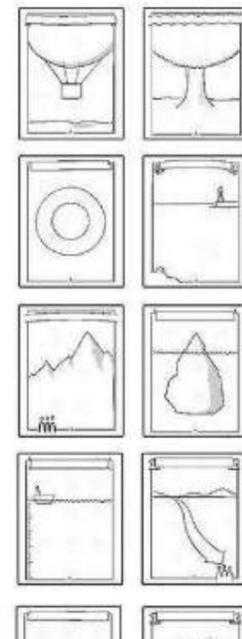
Fuente: Pinterest

NARRACIÓN DE HISTORIAS MUSICALES

DESCRIPCIÓN

Implementación Paso a Paso

- En este ejercicio se invita a los participantes a compartir una historia de su vida sobre un acontecimiento que les haya sucedido o una experiencia que hayan tenido y que haya marcado su vida.
- Una persona narra la historia y los demás escuchan.
- Una vez que el narrador termina, se pide a los demás participantes que utilicen instrumentos musicales, su voz o cualquier otro material que deseen para representar la historia que acaban de escuchar utilizando tanto el lenguaje corporal como el sonoro.
- El narrador puede dirigir el proceso y dar su opinión personal sobre la mejor manera de expresar los diferentes elementos de la historia a través del sonido.
- Cuando el equipo está preparado, el narrador se sienta y observa cómo se desarrolla su historia.
- Al final, el grupo reflexiona sobre la experiencia y comparte sus pensamientos y sentimientos sobre el proceso.

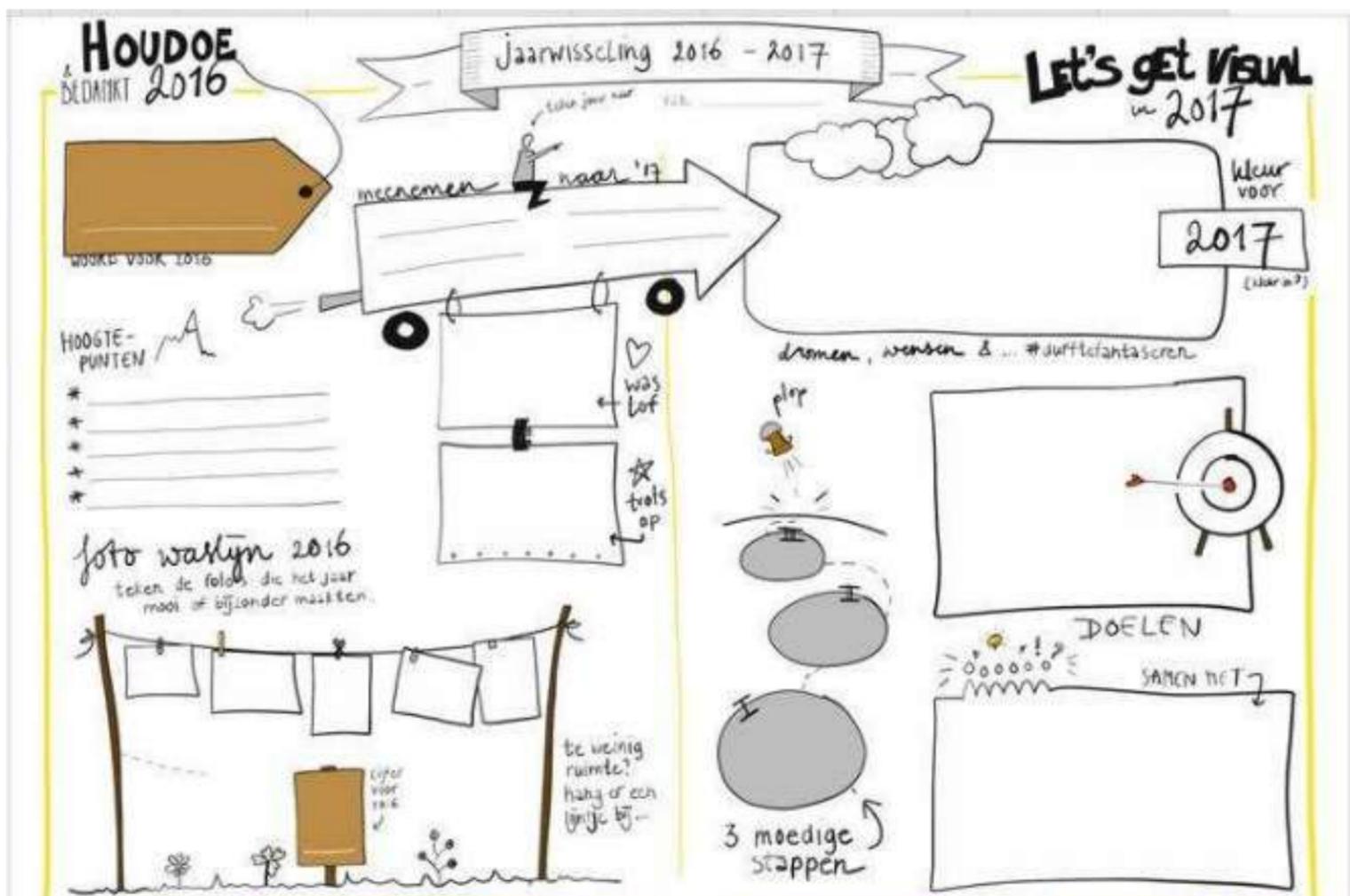
Fuente: Pinterest

NARRACIÓN DE HISTORIAS MUSICALES

DESCRIPCIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, el ejercicio propuesto ayuda a promover la identidad propia a través del intercambio de historias personales, también promueve la inclusión y el sentido de pertenencia, porque el proceso en sí exige que los participantes se pongan en el lugar del otro, esto promueve la empatía y a su vez la comprensión. La comprensión fomenta la aceptación y, por tanto, la inclusión.

Esta técnica está siendo utilizada por musicoterapeutas y educadores musicales, así como por trabajadores sociales, en un esfuerzo por construir comunidades y fomentar la empatía, centrándose en el hecho de que todos somos seres humanos que compartimos experiencias diferentes por un lado, pero sentimientos/emociones similares por otro.

Fuente: Pinterest

NARRACIÓN DE HISTORIAS MUSICALES

PARA APRENDER MÁS...

- El siguiente enlace muestra un ejemplo de cómo la narración y la música pueden unirse para representar historias de la vida real: <https://www.youtube.com/watch?v=JOY0RHHOvo>
- Sobre el poder de contar historias: <https://www.youtube.com/watch?v=leRRNFdTSM>
- El arte de contar historias para fomentar la inclusión: <https://www.youtube.com/watch?v=nPMNd91vTz0>
- "Cómo compartir nuestras historias fomenta la inclusión", de [Selena Rezvani](#) y [Stacey A. Gordon](#). <https://hbr.org/2021/11/how-sharing-our-stories-builds-inclusion>
- "El poder de contar historias", producido por las Naciones Unidas. Analiza cómo contar historias puede ser una forma convincente de animar a la gente a visualizar y empatizar con las experiencias de los migrantes. <https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3.pdf>.

¡TRUCOS Y CONSEJOS!

Crear un entorno seguro e integrador

Establezca un espacio acogedor y libre de prejuicios en el que los jóvenes emigrantes se sientan cómodos expresándose a través del arte. Hacer hincapié en la importancia del respeto y la apertura mental entre los participantes.

Comprender la sensibilidad cultural

Reconocer y respetar los diversos orígenes culturales de los participantes. Sea consciente de las sensibilidades culturales y asegúrese de que las actividades artísticas sean culturalmente inclusivas y respetuosas.

Utilizar enfoques multidisciplinarios

Incorpore diversas técnicas artísticas, como la fotografía, la pintura, el teatro y la música, para satisfacer los distintos intereses y talentos de los participantes. Permítales explorar y elegir el medio que más les guste.

Selección de temas

Seleccione temas que tengan que ver con las experiencias de los jóvenes emigrantes, como la identidad cultural, los viajes, el hogar o la integración. Anime a los participantes a sugerir temas que sean significativos para ellos.

¡TRUCOS Y CONSEJOS!

Contar historias a través del arte

Anime a los participantes a utilizar el medio artístico que hayan elegido para contar sus historias, experiencias y sentimientos personales. El arte puede ser una poderosa herramienta de autoexpresión y reflexión.

Colaboración entre iguales

Fomente la colaboración y el aprendizaje entre iguales. Anime a los participantes a trabajar juntos en proyectos artísticos, fomentando el sentido de comunidad y la experiencia compartida.

Orientación profesional

Si es posible, involucre a artistas profesionales o mentores que puedan proporcionar orientación técnica y experiencia en formas artísticas específicas. Su tutoría puede mejorar la calidad del trabajo artístico.

Reflexionar y debatir

Después de las actividades artísticas, organice debates de reflexión en los que los participantes puedan compartir sus pensamientos y sentimientos sobre sus creaciones. Esto les ayuda a procesar sus experiencias y a conectar con sus compañeros.

Exposición o representación

Considere la posibilidad de organizar exposiciones, exhibiciones o actuaciones para mostrar las obras de arte de los participantes. Esto puede aumentar su confianza y proporcionarles una plataforma para compartir sus historias con un público más amplio.

¡TRUCOS Y CONSEJOS!

Apoyo lingüístico

Reconozca que pueden existir barreras lingüísticas. Anime a los participantes a utilizar su lengua materna si se sienten más cómodos, y proporcione apoyo lingüístico si es necesario.

Documentación y puesta en común

Documente el viaje artístico mediante fotografías, vídeos o reflexiones escritas. Comparta estos materiales con los participantes como una forma de capturar recuerdos y experiencias.

Comentarios y evaluación

Recoger las opiniones de los participantes sobre la eficacia de las actividades artísticas. Utilice esta información para perfeccionar las sesiones futuras y asegurarse de que satisfacen las necesidades del grupo.

Compromiso a largo plazo

Considere la posibilidad de ofrecer programas continuos basados en el arte para dar continuidad y un sentido de pertenencia a los jóvenes emigrantes. Esto permite una exploración más profunda de las habilidades artísticas y el crecimiento personal.

Abogar por la inclusión

Utilizar el arte y las historias creadas por los participantes para abogar por la inclusión y sensibilizar sobre las experiencias de los jóvenes inmigrantes en la comunidad.

R E D E S
S O C I A L E S

[HTTPS://WWW.IDENTITART.NET/](https://www.identitart.net/)

@IDENTITART_ERASMUS

IDENTITART

I d e n t i t - A r t 9 5

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

Financiado por Erasmus+ KA220-YOU -
Asociaciones de cooperación en el ámbito
de la juventud KA2020
(2022-2-ES02-KA220-YOU-000102236)

Proyecto coordinado por la Asociación Guaraní Madrid en colaboración con las organizaciones Solidaridad Sin Fronteras, CSI e ICSE & CO.

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Su contenido es responsabilidad exclusiva del coordinador del proyecto Guaraní y de la Agrupación de Desarrollo y no refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea.

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA).

Esta licencia permite a los reutilizadores distribuir, remezclar, adaptar y utilizar el material en cualquier medio o formato únicamente con fines no comerciales, siempre que se mencione al creador. Si remezcla, adapta o crea a partir del material, debe licenciar el material modificado bajo los mismos términos.

CC BY-NC-SA incluye los siguientes elementos:

- BY Debe citarse al creador
- NC Sólo se permiten usos no comerciales de la obra
- SA Las adaptaciones deben compartirse en los mismos términos