

PROYECTO ORNITORRINCO: “Mediación-Transformación-Educación” desde los espacios escénicos.

FORMATOS DE TRABAJO: GRUPOS MOTOR Y RESIDENCIAS

En la fase 1 del proyecto Ornitorrinco surgieron dos formatos posibles con los que trabajar en nuestros proyectos educativos o de mediación.

1. El grupo motor
2. Las residencias

1. GRUPO MOTOR

El grupo motor es una **herramienta clave para trabajar con comunidades que habitualmente no están representadas en nuestra institución**, como por ejemplo la comunidad migrante, el colectivo de mayores. Puede ser también una manera de canalizar y dar un espacio por ejemplo a las familias del barrio.

Un grupo motor es un espacio de encuentro en torno a una temática, área de conocimiento o factor social concreto que abre la institución (teatro) para que una comunidad o colectivo la habite y colabore con ella como aliada y catalizadora de los deseos, necesidades, propuestas y aportaciones que este genere.

Antecedentes

[Museo de Antioquia. Diálogos Con-Sentido - Medellín, Colombia.](#)

Trabajo con público infantil cercano al museo

[Programa de grupos motos del CRA de Matadero Madrid: Grupo de Educación, Ayllu...](#)

[Tate Liverpool. Tate Kids](#) - Liverpool, Reino Unido.

Ejemplo de documentación de proyecto

[\(Re\) vuelta al patio. Hablarenarte en Conde Duque \(2020- 2021\)](#) - Madrid.

Proyecto en torno a la crianza y el papel de la infancia en la ciudad. Usar el arte como vehículo para analizar esta temática. Trabaja con un grupo motor vinculado con las residencias de planta alta para invitar a artistas relacionados con los intereses del grupo.

0-6 Bizi! Tabakalera - San Sebastián.

Proyecto que entiende la comunidad educativa más allá del cole, e incluye a las familias. Marcar nuevos modelos de gobernanza en torno a las comunidades educativas.

Características del grupo motor

El espacio del Grupo Motor es un lugar seguro, libre y de encuentro mutuo, un tiempo para el encuentro real, con condiciones para experimentar, perderse, y encontrarse. Es un lugar sin parámetros prefijados (juicios de valor...) basado en la lógica de construir desde potencialidad. El "todo es posible" como filosofía, es clave en un grupo motor. Por ello, es fundamental el compromiso de la institución con el mismo, para poder generar ese espacio de experimentación libre y seguro, dotarlo de recursos y hacer que todos los agentes y trabajadores de la institución lo entiendan como tal.

Las características principales de un grupo motor son:

- Dispositivo de escucha
- Voz y agencia (para agentes externos)
- Espacio de colaboración
- Espacio de identificación
- Consenso de intereses
- Intercambio de experiencias y de convivencia
- Lugar donde generar confianza mutua
- Continuidad en el tiempo
- Desarrollo del espíritu crítico

Pertinencia

El grupo motor, como ya hemos dicho, es una **herramienta clave para trabajar con comunidades que habitualmente no están representadas en nuestra institución.**

- Rompe las lógicas institucionales: En una sociedad basada en el éxito y el acierto, es absolutamente necesario generar espacios que trabajen desde la hipótesis y no desde la afirmación. El grupo motor trabaja desde la pregunta, la deriva, la hipótesis. Es un lugar de ensayo y experimentación donde el error es un factor fundamental de aprendizaje.
- Rompe las lógicas productivistas: El grupo motor rompe las lógicas del éxito basadas en cuestiones cuantitativas, todo su valor está centrado en lógicas cualitativas vinculadas con indicadores de creación de comunidad.
- Formato contemporáneo: El grupo motor está basado en la experimentación colaborativa y el descubrimiento. Ensaya nuevas formas de hacer, dudar y relacionarse a través de propuestas contemporáneas de producción cultural y de conocimiento.

Metodología

El Grupo Motor se caracteriza por tener una metodología de trabajo abierta y adaptable a las necesidades del contexto, no obstante sí que identificamos una serie de pautas básicas a la hora de establecer el proceso de trabajo del grupo.

- Encuentro: Normalmente el grupo toma la fórmula de reunión o encuentro para sus sesiones. Para ello es fundamental que cuente con un espacio estable y tenga una temporalidad fija y continuada para generar seguridad y compromiso
- Capacidad de desbordar los espacios y las lógicas de la institución: Como espacio de ensayo y experimentación que es, el grupo motor tiene que contar con la complicidad de la institución para proponer acciones fuera de su marco habitual de trabajo. La institución debe de acompañar desde el “sí”, para ello es imprescindible procurar un sistema de aliados dentro de la institución que entiendan que un grupo motor está establecido en la experimentación, en la duda...no desde la lógica de “pásame el rider dos semanas antes porque este es el protocolo”.
- Poner los cuidados en el centro: La hospitalidad y la escucha institucional son imprescindibles para generar estos espacios de comunicación.
- Nuevos modelos de gobernanza: Para que el grupo motor funcione, la institución debe darle cierta capacidad decisoria en sus procesos. Para ello, se explorarán de manera conjunta las posibles vías de gestión, producción y administrativas para que esto pueda suceder.

Equipo de trabajo

El equipo de trabajo del Grupo Motor puede constituirse de manera muy variada, sin embargo, sí que identificamos ciertos agentes que es necesario que estén involucrados para el buen funcionamiento del mismo.

- **Figura mediadora/coordinadora por parte del grupo:** El importante que el grupo tenga una persona de referencia y responsable del mismo, que se coordine con la institución y centralice la comunicación. Esta persona será un miembro más del grupo, es decir, formará parte por sus características de esa comunidad, no será una persona externa que se propone para hacer esa mediación.
- **Figura de referencia dentro de la institución:** El centro que acoge al grupo cuenta con una persona de referencia dentro del mismo que se encargue de coordinarse con el grupo, responder a sus dudas y necesidades y servir como enlace entre la institución y el grupo.

Comunicación

Es uno de los factores más claves y relevantes para la creación de un Grupo Motor. Puede marcar la diferencia entre formar un grupo instrumental que cumple una función de la institución o realmente abrir el dispositivo de escucha y partir de las necesidades ajenas a la institución. Para ello, tendremos en cuenta las siguientes pautas:

- Comunicación interna: Hay que generar canales específicos de comunicación entre la institución y el grupo. Aquí ayuda la figura mediadora/coordinadora
- Si se puede invertir tiempo, lo interesante es generar llamadas a las comunidades para tantearlas (redes sociales, encuentros físicos, acercamientos varios).
- Estamos acostumbrados a que vengan a llamarnos, invertir el canal. Salir de la institución. Buscar la necesidad.
- Comunicación interna de la propia institución para que comprendan estas metodologías y las pongan en valor, las sientan importantes, hacer partícipes a otros departamentos en la medida de lo posible.

- Crear relatos. Tenemos una comunicación muy finalista, no vamos a cambiar la institución si no creamos un relato de lo no visible. Hay que crear relato de lo que estamos proponiendo, de este tipo de procesos.

Tentativa de presupuesto

Una vez más, el Grupo Motor abre la posibilidad de un presupuesto muy flexible dependiendo de la naturaleza del origen de creación del grupo. Puede ser desde un grupo en el que sus miembros no estén remunerados y que se les de una pequeña partida presupuestaria para que puedas hacer actividades, encuentros....O puede ser un Grupo Motor con sus miembros remunerados (por ejemplo un grupo de investigación que desarrolle una temática que a la institución le interese).

En cualquier caso, vemos que la horquilla presupuestaria de un Grupo Motor puede moverse entre los 3.000€ y los 15.000€.

Las partidas presupuestarias que encontraríamos en el mismo serían probablemente:

- Coordinación (si se decide remunerar).
- Honorarios miembros del grupo (si se decide remunerar).
- Invitados clave: Los Grupos Motores suelen invitar a expertos en temáticas de su interés para que hagan alguna sesión puntual con ellos.
- Publicación: En muchos casos, se destina una partida para realizar una publicación que recoja y comunique el trabajo del grupo.
- Cuidados y hospitalidad: Se suele ofrecer una partida (puede ser en especie) para que el grupo cuente con café, fruta, infusiones o galletas para sus sesiones.
- Jornada abierta: Se suele ofrecer una partida presupuestaria para que el grupo desarrolle una jornada abierta para mostrar los resultados de su trabajo.

2. RESIDENCIAS

Cuando hablamos de residencias en el ámbito de la mediación no estamos haciendo referencia a las residencias de apoyo a la creación en la que contamos con artistas residentes en nuestro espacio escénico. En este caso estamos hablando de residencias con artistas como proceso de mediación o educativo en sí mismo, mediante el cual un artista, una comunidad concreta (instituciones escolares, comunidad migrante...) y la institución trabajan de manera conjunta.

El formato de residencia es una oportunidad para abrir la institución a nuevos públicos y para que éstos se sientan parte de ella, entendiendo sus procesos y entresijos.

Antecedentes

[En residencia - ICUB - Ayuntamiento de Barcelona](#)

Vinculación de artistas en un ambiente escolar. Un centro artístico hace la mediación y lo vincula a un instituto o centro escolar.

- Residencias de artistas en escuelas: Diferentes disciplinas, diferentes edades
- Trabajar desde la experimentación, no necesaria vinculación curricular

[Cinema en curs - Ababacou - Barcelona](#)

[Camins vius - Teatre de l'artesa](#) - Ayuntamiento del Prat

[Resistencies artístiques en entorns educatius](#) - Centro cultural del Carmen de Valencia.

[Bacanal - Festival - Salmon](#)

BACANAL: Conocer un artista a través de su metodología y no su obra.

[Escuela del garaje - La agencia](#)

- Colombia Escuela de Garaje: Recorrido de co-creación durante una semana

[L'Escola d'arts en viu](#) – Artefactos escénicos y Proyecto de creación- Ayuntamiento Prat del Llobregat Trabajar no desde la escuela formal sino otros tipos de centros educativos, por ejemplo escuelas de música. Reconversión de la escuela de música en escuela de artes en vivo.

[La cuina - MACBA](#) Crear espacios específicos para crear dispositivos específicos de co-creación (La cuina) ES CREAR UN CONTENEDOR. En un espacio institucional se crea un espacio de creación de cualquier disciplina. Los centros escolares se trasladan ahí. Hay unas líneas de trabajo que propone el MACBA, se elige a un artista y a un grupo escolar para trabajar en unas sesiones en esa línea.

[Exedra](#)- Jordi Ferreiro - Proyecto de mediación

[Levadura](#). Programa de artistas en residencia en escuelas - Madrid.

[Residencia de coreógrafos en Institutos y Centros Educativos](#). Mercat Flors

[Programa LOVA](#) en Centros Educativos

Características de las residencias

Las residencias en los programas educativos o de mediación permiten que ciertos colectivos (como por ejemplo el escolar) formen parte de un proceso de creación / investigación desde un rol activo. Suponen una oportunidad para buscar nuevos modelos de convivencia y de cohabitar el espacio de la institución, la cual debe abrirse lo suficiente para procurar que pueda darse el espacio de experimentación necesario.

Pese a que las residencias parten de una propuesta artística, es importante pensar en modelos en los que la creación no eclipse el aprendizaje y el intercambio de saberes. Así mismo, es fundamental no proponer un proceso creativo finalista, en el que todo el trabajo se articule en torno a una pieza o resultado final. Lo importante de las residencias es el proceso y el pensamiento crítico y artístico que se desarrollan gracias a él, no el resultado.

En este sentido es importante dar una entidad propia a las residencias y que no tengan que pasar necesariamente por lo programático.

Pertinencia

Las residencias son espacios de co-creación que abren la institución nuevas posibilidades. En este sentido, se vinculan perfectamente con los objetivos de Ornitorrinco:

- El formato de residencia es una oportunidad para abrir la institución a nuevos públicos y para que éstos se sientan parte de ella, entendiendo sus procesos y entresijos.
- Es un modelo de trabajo que articula a diferentes agentes culturales, el artístico, el institucional y el educativo (o cualquier otro colectivo)
- Rompe las lógicas institucionales: No es una propuesta finalista, las residencias están centradas en el proceso, y aunque la premisa sea artística, la importancia de la misma radica en generar contexto de aprendizaje crítico y emancipador.
- Tiene entidad propia: No tiene que estar necesariamente vinculada a la programación del centro. La residencia puede responder a otras lógicas, intereses o necesidades.

Metodología

Las características metodológicas básicas de las residencias serían las siguientes:

- Larga temporalidad: Ampliar el tiempo y la profundidad de las visitas de los escolares a las instituciones culturales.
- El arte es un proceso: Subrayar el carácter procesual de la creación contemporánea, destacando las diferentes fases de creación de un proyecto artístico: incubación, diseño y producción además del proceso de legitimación profesional que supone exponer en un centro de prestigio
- Rol activo: Crear una comunidad de creación formada por los estudiantes, el profesor y el artista y entender a los estudiantes y a los profesores como artistas, empoderándolos al mismo nivel de producción cultural. Estamos acostumbrados a que los participantes de los programas educativos de los centros de arte tengan un rol pasivo de receptor de información ya procesada o, como mucho, de producción de algún objeto relacionado con la temática de la exposición. Levadura empodera a los niños quienes participan de un rol activo a través del cual quedan situados al mismo nivel de producción que los artistas o los profesores.
- Poner énfasis en la creatividad: Como clave del desarrollo intelectual del arte y la educación y entenderla como competencia necesaria tanto del artista, como del profesor, como de los estudiantes.

Equipo de trabajo

El equipo de trabajo para la creación de unas residencias está formado necesariamente por 3 agentes:

1. Artista o creadora/investigadora en residencia.
2. Figura mediadora y asesora educativa: Es el agente clave para el buen funcionamiento de la residencia. Es importante que haya una persona experta en procesos pedagógico - artísticos que asesore al artista y le ayude a aterrizar sus

prácticas a los objetivos de la residencia y que acompañe al colectivo con el que se trabaje.

3. Figura de referencia dentro de la institución: El centro que acoge la residencia cuenta con una persona de referencia dentro del mismo que se encargue de coordinarse con la mediadora, responder a sus dudas y necesidades y servir como enlace entre la institución y la residencia.

Comunicación

Lo más habitual es que el modelo de comunicación que se siga en un proceso de residencias es la convocatoria, podemos encontrarlas de varios tipos:

- **Doble convocatoria:** Se presentan por una parte artistas y por otra, colectivos o entidades con las que trabajar y la institución hace los cruces.
- **Convocatoria simple:** Ya hay elegidos unos artistas y se presentan a la convocatoria colectivos o entidades para trabajar con ellos. También puede hacerse a la inversa.
- **Por invitación:** La institución ya tiene detectados ciertos retos o necesidades a los que quiere hacer frente o comunidades concretas con las que trabajar e invita a un artista y a un colectivo o entidad a desarrollar un proceso artístico colaborativo.

Tentativa de presupuesto

Las residencias permiten una horquilla de presupuesto muy amplia, no obstante vamos a centrarnos las partidas básicas que una residencia debería de tener. Proponemos para este ejercicio un modelo de residencia de 1 mes, con un solo artista, un mediador y un aula escolar.

- Asesoría pedagógica y mediación del proyecto: 2.500€
*Esta partida es anulable si se cuenta con personal capacitado y con experiencia en este tipo de procesos en la plantilla. Recalcamos capacitado, tiene que ser una persona especializada en procesos de mediación, ya que el éxito de la residencia radica en gran parte en el trabajo de mediación de esta figura.
- Honorarios artista: 2.500€
- Materiales de producción artística: 1.000€

TOTAL: 6.000€

*Otras posibles partidas:

- Transporte (si se opta por la opción de convocatoria abierta y la escuela se encuentra alejada del centro): 400€
- Material audiovisual: 500€