Far From the Comfort Zone: Three Mini Arts Workshops

Introduction

Presented by the organization, ConArte, this workshop is a 3-part series dedicated to learning and showcasing the transformative methodologies that have been effective for 15 years in reducing violence and implementing creative peacebuilding tools and strategies for community members and leaders. Through these 3 mini-classes, *Diálogos en movimiento*, *Ah que la canción*, and *Percusión corporal*, participants will engage and develop communication strategies through embodied expression and movement, as well as through voice and musical creation. This workshop is part of a larger effort in the construction spaces of coexistence, harmony, camaraderie, empathy and respect. Participants are provided a safe space to explore emotion and expression while being challenged to look inward to find the creativity and empathy necessary to fuel community change.

Components

Mini-classes (45 minutes each):

1. *Diálogos en movimiento (Dialogue In Movement)*
2. *Ah que la canción (Oh, What A Song)*
3. *Percusión corporal* (Body Percussion)

Q&A with facilitators (30 minutes)

Methodology

All of these approaches have been utilized and updated over the last 15 years, usually in high-conflict zones, as part of an integral strategy to reduce violence and implement creative peacebuilding tools and strategies. They have been used in half of all Mexican states with government functionaries, artists, teachers, community leaders and security forces. They have been adapted, tweaked, and “tropicalized” to meet the urgent needs of municipalities and communities in distress.

Our methodologies are intercultural education hybrids created by artists, professionals, and intercultural educators interested in provoking social change by engaging communities in distress. We focus on issues such as the construction of identity, valuing diversity, anti-racist and anti-discrimination postures, gender perspective and equality, and alternative masculinities. Through music, dance/movement, choruses and theater we challenge participants to look inward to find the creativity and empathy necessary to fuel community change. Whether we are

working with bureaucrats, educators, artists or police, we believe that by taking people out of their comfort zones, while simultaneously providing them with a safe space to explore alternative ways to express emotions and hopes, we can spark social change through the leadership roles that our participants already hold or seek.

General Objectives

- Enrich the artist-citizen's view of the community and public space as a lived space, generating an framework/route to analyze points of tension in their communities and come up with collective strategies;
- Strengthen personal capacities for intercultural dialogue, the valuing of diversity and social coexistence (*convivencia*);
- Raise awareness and promote ideas that foster gender perspective transversally in participants' projects;
- Create a common language on diversity, cultural rights and a culture of peace for workshop participants;
- Collectively generate a space of trust and exploration where artists, workshop leaders, educators and cultural managers seek collaborative solutions and develop relevant tools to interact and create sustainable projects with communities.

Sample Targeted Objectives

- Reinforce and stimulate neurological processes such as attention, concentration and analytical abilities through body percussion;
- Create and support sets of polyrhythms with different degrees of difficulty;
- Develop communication strategies and tools for corporal expression through body and movement;
- Build strategies for incorporating voice, movement and music into play for community cohesion;
- Construct spaces of coexistence, harmony, camaraderie, empathy and respect through body-music;
- Stimulate motor coordination and different ways of understanding music.

AAPLAC Workshop Objectives

- Set the tone for AAPLAC 2025 *Arts, Education, and Activism: Transformation for Social Change* through participation experiential arts education.
- Provide a short demonstration of how ConArte facilitates social change through the arts in territory.

Lejos de la zona de confort: Tres mini talleres de arte

Introducción

Presentado por la organización, ConArte, este taller es una serie de 3 partes dedicadas a aprender y mostrar las metodologías transformadoras que han sido exitosas durante 15 años en la reducción de la violencia y en la implementación de herramientas y estrategias creativas de construcción de paz para miembros y líderes de la comunidad. A través de estas 3 mini-clases, *Diálogos en movimiento*, *Ah que la canción*, y *Percusión corporal*, los participantes se comprometerán y desarrollarán estrategias de comunicación a través de la expresión corporal y el movimiento, así como a través de la voz y la creación musical. Este taller forma parte de un esfuerzo mayor en la construcción de espacios de convivencia, armonía, camaradería, empatía y respeto. Se ofrece a los participantes un espacio seguro para explorar la emoción y la expresión, al tiempo que se les reta a mirar hacia dentro para encontrar la creatividad y la empatía necesaria para impulsar el cambio comunitario.

Componentes

Mini-talleres (45 minutos c/u)

- Diálogos en movimiento
- Ah que la canción
- Percusión corporal

Preguntas y respuestas con los facilitadores (30 minutos)

Metodología

Todos estas metodologías se han utilizado y actualizado en los últimos 15 años, generalmente en zonas de alto conflicto, como parte de una estrategia integral para reducir la violencia e implementar herramientas y estrategias creativas para la construcción de paz. Se han utilizado en la mitad de todos los estados mexicanos con funcionarios gubernamentales, artistas, maestros, líderes comunitarios y fuerzas de seguridad. Se han adaptado, ajustado y "tropicalizado" para corresponder a las necesidades urgentes de los municipios y comunidades en crisis.

Nuestras metodologías son híbridos de educación intercultural creados por artistas, profesionales y educadores interculturales interesados en provocar un cambio social involucrando a las comunidades en crisis. Nos enfocamos en temas como la construcción de identidad, valoración de la diversidad, posturas antirracistas y antidiscriminatorias, perspectiva

de género e igualdad de género, y masculinidades alternativas, entre otros. A través de la música, la danza/movimiento, coros y teatro desafiamos a los participantes a mirar hacia adentro para encontrar la creatividad y empatía necesarias para impulsar el cambio comunitario. Ya sea que trabajemos con burócratas, educadores, artistas o policías, creemos que al sacar a las personas de sus zonas de confort, al mismo tiempo que les brindamos un espacio seguro para explorar formas alternativas de expresar sus emociones y esperanzas, podemos provocar un cambio social a través de los roles de liderazgo que nuestros participantes ya tienen o buscan.

Objetivos generales

- Enriquecer la visión de los artistas-ciudadanos sobre la comunidad y el espacio público como un espacio vivido, generando un marco/ruta para analizar puntos de tensión en sus comunidades y elaborar estrategias colectivas;
- Fortalecer las capacidades personales para el diálogo intercultural, la valoración de la diversidad y la convivencia social;
- Concientizar y promover ideas que fomenten la perspectiva de género de manera transversal en los proyectos de los participantes;
- Crear un lenguaje común sobre diversidad, derechos culturales y cultura de paz para los participantes del taller;
- Generar colectivamente un espacio de confianza y exploración donde artistas, talleristas, educadores y gestores culturales busquen soluciones colaborativas y desarrollen herramientas pertinentes para interactuar y crear proyectos sostenibles con las comunidades.

Ejemplos de objetivos específicos

- Reforzar y estimular procesos neurológicos como la atención, la concentración y las capacidades analíticas a través de la percusión corporal;
- Crear y apoyar conjuntos de polirritmos con diferentes grados de dificultad;
- Desarrollar estrategias de comunicación y herramientas para la expresión corporal a través del cuerpo y el movimiento;
- Construir estrategias para incorporar la voz, el movimiento y la música al juego para la cohesión comunitaria;
- Construir espacios de convivencia, armonía, camaradería, empatía y respeto a través de la música corporal;
- Estimular la coordinación motora y diferentes formas de entender la música.

Objetivos del taller AAPLAC

- Establecer el tono para AAPLAC 2025 Artes, educación y activismo: transformación para el cambio social a través de la educación artística participativa y experiencial.

- Proporcionar una breve demostración de cómo ConArte facilita el cambio social a través de las artes en el territorio.