

CONSORCIO INTERNACIONAL ARTE Y ESCUELA A.C.

2006-2011

CINCO

AÑOS DE

ConArte

Arte para educar, convivir y crear cultura de paz

ÍNDICE

- ❧ **5 AÑOS DE CONARTE EXPERIENCIA QUE HA CAMBIADO LOS DESTINOS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE TIENEN EN LA EDUCACIÓN SU ÚNICO PATRIMONIO.**

- ❧ **10 PROGRAMAS SUSTANTIVOS: RESULTADOS CONTUNDENTES**

- ❧ **EN ESTOS CINCO AÑOS, ¿QUÉ HEMOS LOGRADO?**

- ❧ **CONARTE EN CIFRAS**
- ❧ **SÍNTESIS DE PRENSA**
- ❧ **CONARTE EN IMÁGENES**

CINCO AÑOS DE CONARTE EXPERIENCIA QUE HA CAMBIADO LOS DESTINOS DE NIÑOS Y NIÑAS QUE TIENEN EN LA EDUCACIÓN SU ÚNICO PATRIMONIO

En el 2011, el Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C. (ConArte) cumplió cinco años de labor ininterrumpida vinculando arte, escuelas, artistas, espacios culturales e instituciones de cultura, educación y desarrollo social. Se trata de un esfuerzo pionero en nuestro país que ha unido esfuerzos de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales para impulsar el cambio educativo y nuevas formas de convivencia, en busca de un México más incluyente, diverso y con esperanza para las nuevas generaciones.

OCHO PROGRAMAS SUSTANTIVOS: RESULTADOS CONTUNDENTES, UNO MÁS EN GESTACIÓN

Durante sus primeros cinco años de vida, ConArte impulsó los Programas Sustantivos:

1. **Aprender con Danza o Urbedanza (en comunidades)**
2. **¡Ah, que la canción! Música Mexicana en la Escuela,**
3. **Programa Interdisciplinario por la No Violencia,**
4. **Circuitos artistas en la Escuela.**
5. **Formación de Formadores,**
6. **La Nana. Fábrica de las Artes,**
7. **Arte, Medios y Redes Digitales**
8. **RedeseArte Cultura de Paz**
9. **ProIDEA (Programa de Investigación en Educación y Artes)**
10. **El Hub ConArte dará inicio a partir del Encuentro Internacional Arte y Sustentabilidad, a realizarse en febrero de 2012.**

EN ESTOS CINCO AÑOS ¿QUÉ HEMOS LOGRADO?

Formar a más de 350 mil niños, niñas y adolescentes de todo el país en los lenguajes artísticos de la danza, la música, el canto y/o el teatro, a través de los diferentes programas, cuyas metodologías y didácticas han sido creadas por ConArte.

A más de **3 mil quinientos maestros de aula** en temas de educación artística, y a través del **PIVE (Programa Interdisciplinario por la No Violencia en la Escuela y en la Comunidad)**. El Programa Interdisciplinario por la No Violencia (PIVE) nace en respuesta a las solicitudes del magisterio de contar con herramientas para promover mejores formas de convivencia en la diversidad y favorecer el aprendizaje en las escuelas primarias y secundarias públicas, a través de un curso único en su tipo que se imparte a partir de los enfoques de la interculturalidad, la psicología de la adolescencia y el arteterapia.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

Devolver la canción popular mexicana a las voces de los niños y niñas de las escuelas públicas e impulsar su revaloración entre las nuevas generaciones, a través de un método propio, ¡Ah, que la canción! Música mexicana en la escuela, el cual se dio a conocer en julio de 2008. ConArte, en coordinación con el Programa Nacional de Escuela Segura de la SEP y la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a finales de ese mismo año, comenzó la implantación nacional de ¡Ah, que la canción! con la Formación de Formadores en Dirección Coral con Enfoque en el Aula Pública de maestros de música y directores de coro del magisterio de los 31 estados de la República. En 2009 se realizó nuevamente un Curso Nacional de Formadores de Formadores, quienes trabajarían con maestros de aula, aún sin conocimientos musicales. A tres años de su creación, hoy podemos decir que con esta obra se inició un nuevo movimiento cultural de revaloración y renovación de nuestra música en el ámbito educativo y comunitario.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

- ☞ En noviembre de 2010, se realizó el I Encuentro Nacional de Grupos Corales, con la participación del Coro Monumental “500 Voces del Bicentenario”, con niños, niñas y jóvenes de todo el país, quienes visitaron la Ciudad de México por primera vez para la celebración del Centenario de la Revolución y Bicentenario de la Independencia en el Patio del Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Integrado por diferentes participantes de todo el país, el Coro Monumental se integró nuevamente en el II Encuentro Nacional de Grupos Corales, en Noviembre del 2011, actuando en la explanada y en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, así como en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

El Programa Nacional ¡Ah, que la canción! Música mexicana en la escuela, rindió grandes frutos. Para 2011 se había rebasado la meta de crear 6 mil grupos de canto. Se han formado 11080 grupos corales con un total de 332,400 niños, niñas y adolescentes en preescolar, primaria y secundaria. Se ha implantado en los 32 estados de la República. Conciertos monumentales se han realizado en Veracruz, Quintana Roo, Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y Ciudad de México, entre otros.

La Orquesta Daniel García Blanco, con sede en La Nana, Fábrica de las Artes, hizo las partituras para acompañar al Coro Monumental en ambos Encuentros. La Orquesta de la PFP, también usó esas partituras en un evento en Ciudad Juárez donde hay más de 153 escuelas involucradas en este método.

La segunda edición del Cancionero, corregida y aumentada con versiones a dos voces será presentada en los primeros meses de 2012.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

Esto tiene como base un intenso trabajo de formación de formadores y de formación docente. De 2008 a la fecha, 471 directores de coros profesionales y maestros de música del sistema educativo, formados como formadores en la Metodología de ¡Ah, que la Canción!, han capacitado a su vez a más de 4 mil 350 maestros y maestras de aula. Los formadores de ConArte en la ciudad de México iniciaron este 2011, la formación de los maestros de música de las 912 secundarias que existen en el Distrito Federal quienes han incorporado su creatividad, su didáctica y su entusiasmo para recuperar el canto en las escuelas públicas del país. Este Trabajo se realizó en coordinación con CONACULTA.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

Recuperar el antiguo edificio de lo que fue el Salón México, construido en 1908, dar vida a La Nana, Fábrica de las Artes y crear ahí un laboratorio de formación, metodología y Ampliar la participación y oferta cultural artística hacia otras disciplinas más allá de la danza y la música; por igual, avanzar en la apropiación como espacio único de vínculo entre el desarrollo artístico y la comunidad, especialmente mediante proyectos de integración social, de diversidad y de acceso a los lenguajes artísticos. La Nana ha sido capaz de iniciar un proceso de recuperación de la zona y de crear un esquema de participación de padres de familia y comunidad del Centro Histórico a partir de las artes y la educación. A partir de gestiones de ConArte, las vecindades han comenzado a pintarse y en 2012 se realizará un proyecto de intervención artística en una de las fachadas de las vecindades, para recuperar la memoria escénica y visual de la zona.

Crear el programa RedeseArte Cultura de Paz y realizar las primeras acciones de esta **Red**, considerando a Ciudad Juárez un gran laboratorio metodológico del programa donde las artes se vinculan con el desarrollo social en zonas de alta marginalidad y violencia. El Programa considera la transferencia de tecnología su principal eje, al privilegiar la formación de formadores y crear nuevas capacidades locales entre los artistas juarences, plenamente involucrados en este programa que busca abrazar la ciudad desde las periferias para acercarse al corazón de Juárez: sus niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. En 2011, dado el impacto alcanzado, el programa se extiende a Nogales, Son. y Tapachula, Chis. Tarea que se realiza de la mano de la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa Hábitat, y de los gobiernos Municipales de cada ciudad.

A un año de trabajo del Programa RedeseArte, se han formado 190 artistas profesionales de la danza, la música y el teatro que se han incorporado como maestros talleristas en los 149 Centros de Desarrollo Comunitario, a los cuales acuden un total de 3,397 niños, niñas, jóvenes y adultos de las zonas marginadas de las ciudades. A la fecha se han formado a más de 700 artistas en ciudades de la República, para trabajar en zonas de alta marginalidad y con poblaciones en situación de riesgo.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

Consolidar el programa Aprender con Danza en las escuelas públicas del Centro Histórico de la Ciudad de México, como el programa pionero de Conarte y expandirlo hacia otras ciudades y estados, como es el caso de Nuevo León, en Monterrey. También forma parte de RedeseArte Cultura de Paz, en contextos urbanos. Igualmente, se realizó el Curso a Distancia, junto con el Canal 23 del Centro Nacional de las Artes.

La pertinencia y logros alcanzados en el mismo, condujo a que Supera A.C. Encabezada por la señora Yolanda Santos, se acercara a ConArte para que se hiciera cargo de la formación de los profesionales de danza y música, que están al frente de 27 escuelas públicas (23 primarias y 4 secundarias) y 7 Centros de Desarrollo Comunitario. Con la atención de un total de 4,257 niños, niñas y jóvenes.

Formar a la 3ª Generación ConArte del Programa “Aprender con Danza”. De 2009 a la fecha, han egresado 750 alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º grados de primaria y los 3 grados de secundaria. Igualmente, se ha formado la Selección de La Nana, con estudiantes de todas las escuelas del Centro Histórico. ConArte sometió este programa a consideración de la UNICEF, obteniendo el Premio 2010 por los Derechos Culturales de los niños y las niñas. Igual esta selección representó a México en el Encuentro Internacional Educación Artística, Cultura y Ciudadanía.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

Sentar las bases para iniciar la creación del HUB ConArte, un espacio para el apoyo a las iniciativas artísticas autónomas, con la realización de *ComprArte, comercio justo*, efectuado en abril, que contó con la presencia de 30 artistas expositores y una afluencia de más de 150 personas. Proyecto plataforma para el lanzamiento, primero, del **Encuentro Internacional Arte y Sustentabilidad**, a efectuarse en febrero del 2012, y posteriormente, lo será de la creación del **HUB ConArte** que hará énfasis en la formación de artistas para el emprendurismo y el desarrollo de redes de beneficio comunitario.

Los avances de ConArte se han dado con pasos firmes y seguros, y son el fruto de una certeza: el arte y la cultura son un derecho para todos los niños y niñas de este país. ConArte es lo que es por la fe inquebrantable en esta afirmación. Nuevas etapas y retos están por venir y con seguridad ConArte estará renovándose y proponiendo aportaciones valiosas en cada uno de ellos.

En estos cinco años, ¿qué hemos logrado?

- ☞ ConArte creó ProIDEA y desarrolló durante 2010, el Seminario Arte y Educación para la Convivencia, de cual se desprenderá un libro que propone una plataforma conceptual base para el diálogo sobre el papel de las artes en la educación, la construcción de conocimiento y la formación de valores. Este programa es conjunto con la Universidad del Claustro de Sor Juana, la UPN, el Cenart y la Cátedra Unesco de Políticas Culturales de la Universidad de Girona, España.
- ☞ La perspectiva internacional de ConArte se amplió sustancialmente al lograr colaboraciones y diálogos en Estados Unidos, Colombia, España y Brasil. Sus programas y avances fueron presentados en el Encuentro Iberoamericano de Cultura en Colombia, en la Segunda Conferencia Mundial de Educación Artística de la UNESCO en Seúl, Corea, así como en la V Cumbre Mundial de Arte y Cultura en Melbourne, Australia. Igualmente, con la colaboración de la Cátedra Unesco de Políticas Culturales de la Universidad de Girona.

¿Quién hace posible ConArte?

Rosario Pérez, Presidenta

Lucina Jiménez, Directora General

Rocío García, Coordinadora Técnica

Marcela Correa, Coordinadora Académica

David Peña, Coordinador de Música

Alida Pérez, Coordinadora de Danza

Fabiola Acosta, Coordinadora del Encuentro Internacional Arte y Escuela

Karina Terán, Enlace Académico Aprender con Danza

Velia González, Coordinadora de Programación y Participación Comunitaria

Anel Acosta, Desarrollo Institucional y comunicación

Lucía Gutiérrez, Apoyo Informático y logística

Bertha Preza, Enlace con los Estados

Daniel Miranda, Coordinador ConArte Ciudad Juárez

Dalia Balderas, Enlace ConArte Nogales

Andrés Lara, Enlace ConArte Tapachula

Sandra Medina, Coordinación Administrativa

Francisco Pérez, Coordinador de Servicios y Mantenimiento

Consejo Consultivo Honorario ConArte

Alejandra Moreno
Toscano
Aline de la Macorra
Ana Lara
Bertha Cea
Cecilia Lugo
Clarisa Ruiz (Colombia)
Claudia Norman (Nueva
York)
Consuelo Sáizar
Diana Jiménez (Los
Ángeles, California)
Elena Durán
Elías Levín
Estela Leñero
Fernando Llanos
Francisco Hinojosa
Francisco Toledo
Gabriela Medina
Gerardo Estrada

Horacio Franco
Imanol Aguirre Arriaga
(España)
Jorge Córdoba
José Areán
José Manuel Pintado

Laura y Claudio Urencio
Lila Downs
Manuel y Meche
Felguérez
Marinela Servitje
Marisa Lara y Arturo
Guerrero
Mónica Mayer
Paul Tolila (Francia)
Roberto Vázquez
Sabina Berman
Silvia Molina
Sylvia Ortega
Víctor Hugo Rascón
Banda (Q.E.P.D)