

PROJECTE *RAPPORT*

ACTA (Bristol), PI(È)CE/Tantarantana (Barcelona), Historieberättarna (Suècia), Teatr Grodzki (Polònia)

RAPPORT és un projecte de cooperació al llarg de 31 mesos dirigit a promocionar la integració entre refugiats i comunitats d'acollida, tot utilitzant i desenvolupant diferents pràctiques en col·laboració amb comunitats artístiques, entre quatre socis europeus: **ACTA (Bristol, Regne Unit), PI(È)CE/Tantarantana (Barcelona, Espanya), Historieberättarna (Suècia), Teatr Grodzki (Polònia)**. El projecte ha estat desenvolupat arran de l'experiència amb dos projectes previs, finançats a través del *Refugee Integration Call (EACA 2016)*, *REACT (Refugee Integration And Engagement Through Community Theatre)* i *Storytelling Without Borders*.

RAPPORT ha estat desenvolupat per *ACTA* i *Historieberättarna*, organitzacions impulsores dels projectes anteriors, i fa ús de l'aprenentatge i l'experiència acumulades per tal de crear un nou projecte que millori la integració de persones refugiades, migrants i les seves comunitats d'acollida.

RAPPORT s'enfoca en la convivència artística i social entre individus de les comunitats migrants amb el propòsit de: crear xarxes més fortes, millorar el perfil de la col·laboració artística constituïda per refugiats i per la seva comunitat d'acollida, mitjançant projectes de col·laboració més grans i visibles, i alhora compartir i enriquir la pràctica artística, diversificar tasques i generar un llegat sostenible per acompanyar la continuïtat i el desenvolupament de la integració a través de les arts.

RAPPORT vol explorar nous camins i formes més enllà de les fronteres, tot imaginant espais i plataformes interculturals, mitjançant col·laboracions innovadores per tal d'establir connexions artístiques entre diferents sectors de les comunitat de cada país, així com descobrir i celebrar la humanitat que tots compartim.

1. Elements essencials de *RAPPORT*:

- * La implicació, també en les fases de planificació del projecte, de refugiats, artistes i participants
- * L'articulació d'un ventall d'expressions i de pràctiques artístiques
- * Treballar amb comunitats marginalitzades per tal de desenvolupar i diversificar els públics
- * Comptar amb refugiats entrenats com a artistes-facilitadors
- * Mobilitat artística de les persones implicades, amb la finalitat d'aprendre pràctiques creatives, compartir metodologies i desenvolupar-ne la col·laboració
- * Projectes d'entrenament i compromís desenvolupats en infraestructures petites
- * PROJECTE *BABEL* - projecte en col·laboració més gran, per elevar el perfil amb continguts en viu i digitals, presentats amb les variacions de cada país membre
- * Film documental del projecte i publicació
- * Seminaris nacionals en cadascun dels països implicats per difondre l'aprenentatge arran de l'experiència
- * L'ús de l'art digital i de les xarxes socials per a arribar a substrats de públics diversos arreu d'Europa

2. Concepte

RAPPORT vol involucrar les persones marginalitzades de cada país i, especialment, les refugiades i migrades, en una sèrie d'interaccions socials amb la comunitat acollidora als barris. Els problemes dels refugiats són els mateixos arreu: pobresa, manca d'ocupació, discriminació, prejudici exacerbat a tota Europa vers aquestes persones. Els socis dels països representats a *RAPPORT* han demostrat un ventall important d'actituds i estratègies polítiques davant dels problemes de la migració i de l'increment recent de persones que cerquen asil a Europa.

RAPPORT crearà un espai intercultural, una plataforma on ningú sigui amfitrió ni convidat, on tothom sigui igual a l'hora de compartir objectius i de conèixer-se, explicar i compartir històries i relats, fer amistats i establir connexions; i també, planificar i realitzar un treball artístic excel·lent, de marcat caire humà.

Dos projectes anteriors, *REACT* i *Storytelling Without Borders*, van demostrar com les companyies que treballen amb refugiats poden connectar i compartir l'aprenentatge, així com millorar la seva pròpia pràctica. Alhora, aquests projectes van fer visibles els reptes per als participants refugiats i pels artistes, ja que es van realitzar en països separats per fronteres nacionals, amb el que això comporta en la dificultat pràctica per a què els participants es poguessin trobar en persona per a compartir feina i experiències.

Havent après d'aquestes experiències, *RAPPORT* pretén explorar com les companyies poden col·laborar artísticament entorn de la integració dels refugiats, per tal d'assolir l'excel·lència artística i alhora atreure l'atenció pública envers els problemes de mobilitat de les persones - en el context de la migració - i impulsar al màxim el talent de les persones refugiades, donant un espai per a la creativitat i utilitzant efectivament les influències de les diferents cultures.

RAPPORT vol explorar l'ús de la tecnologia digital tot compartint entrenament i cooperació artística per a forjar col·laboracions creatives travessant fronteres; dur a terme creacions artístiques que buscaran desafiar i subvertir les restriccions imposades per actituds cada cop més insolidàries arreu d'Europa, tot buscant informar sobre actituds envers els moviments migratoris, així com canviar-les; reconèixer que Europa és un lloc de moviment, que les fronteres han canviat al llarg de la història i que cada regió en qüestió no ha sigut sinó enriquida a través de la influència migratòria.

3. La col·laboració dels socis de *RAPPORT*

Els socis col·laboradors de *RAPPORT* són quatre organitzacions apassionades per la feina que fan i emocionades per la possibilitat de treballar plegades. Tenen molt en comú: la dedicació a l'hora d'utilitzar les arts per a millorar la societat, l'experiència en diverses formes d'art i l'entusiasme per la col·laboració. Aquestes entitats col·laboradores representen diferents països amb actituds diverses vers els refugiats i llur integració, comparteixen objectius i creuen que juntes poden millorar la integració de les persones refugiades.

Com a soci coordinador, *ACTA* ha cercat la implicació de la resta d'agents, els quals comparteixen característiques clau per generar amb èxit el compromís dels refugiats, dels migrants i de les comunitats acollidores amb els projectes artístics copropietaris. Tots els socis:

- * tenen experiència i entusiasme en projectes de participació artística amb comunitats marginalitzades
- * són innovadors i exitosos en les seves pràctiques i metodologies artístiques
- * comprenen la importància cabdal dels problemes de la integració dins la societat
- * estan oberts a metodologies col·laboratives

Els socis de Suècia, Espanya (Catalunya) i Regne Unit ja:

- * utilitzen pràctiques de participació en les arts, específicament destinades a integrar persones refugiades en comunitats d'acollida
- * tenen experiència a implicar les persones refugiades dins dels processos de creació
- * ofereixen entrenament/feina a artistes refugiats

A més, *Historieberättarna* i *ACTA* han treballat, tots dos, en projectes del *Creative Europe Refugee Integration*, mentre que el Teatre Tantarantana ha estat desenvolupant un treball innovador amb joves refugiats i gent gran, a barris desafavorits de Barcelona, al llarg de nou anys, utilitzant el teatre, la dansa, i la música.

El quart soci, el *Teatr Grodzki*, malgrat encara no inclou refugiats al seu projecte, treballa exclusivament amb persones marginalitzades i s'ha unit al projecte per la seva experiència amb les titelles i el teatre de cos, amb la voluntat també de fer de guies en les àrees de la publicació i la difusió, en les quals són capdavanters. Treballen exclusivament amb persones marginalitzades, incloent-hi persones amb diversitat funcional, com ara la comunitat sorda, i tenen un interès particular en adreçar-se al problema de la migració i de l'estatus de refugiats dels immigrants ucraïnesos, amb l'objectiu d'integrar en el seu projecte a aquesta part de la comunitat polonesa.

4. Bagatge de la pràctica dels socis

4.1. ACTA

Fundat el 1985, ACTA ha treballat exclusivament amb persones marginalitzades, tot utilitzant el teatre i les arts relacionades amb aquest, per crear canvis transformadors en comunitats immigrants. La companyia dirigeix el seu treball als sectors més marginalitzats de la comunitat, tot incloent-hi gent gran socialment exclosa, gent que viu en la pobresa, refugiats, buscadors d'asil i immigrants.

La pràctica d'ACTA està enfocada en el treball amb persones, en principi alienes al món del teatre, i utilitza jocs, improvisacions, canvis de rol i conta-contes com a mitjans per a crear noves peces teatrals basades en la seva experiència de vida i en la seva imaginació, amb el propòsit de desenvolupar les seves habilitats personals, millorar el seu benestar i el seu accés i l'expressió polifacètica a través de les arts.

La companyia va ser comissionada per l'*Arts Council England*, el *Government Department of Communities* i el *Local Government* per a realitzar "*Arts i Comunitats*", un programa de dos anys el qual, amb molt d'èxit, utilitza la participació en les arts com a mitjà per millorar la integració entre persones de cultures i creences diferents. ACTA també treballa a nivell nacional i internacional, i ofereix un seminari trimestral que examina la pràctica del teatre comunitari amb conferenciantes nacionals i internacionals, i organitza i acull festivals de teatre comunitari com el *COAST (EU Culture 2012)*, el *Theatre from the Heart (2016)* i el *REACT (Refugee Integration Fund 2018)*.

La metodologia innovadora d'ACTA s'estudia a nivell universitari al Regne Unit i ha quedat reflectida en diversos llibres i estudis sobre teatre comunitari i pràctiques participatives. La companyia està particularment compromesa amb la pràctica artística i les col·laboracions europees i internacionals a través de publicacions com COAST (2012), *MedArt (Erasmus + 2017)* i *REACT Guide (2018)*.

ACTA treballa cada vegada més a nivell internacional i és soci habitual de diferents projectes de la Unió Europea, així com també dels EEUU i de Corea del Sud. ACTA ha format part de sis projectes finançats per la EACEA: tres d'ells, com a membre coordinador. El projecte més recent és *REACT (Refugee Integration And Engagement Through Community Theatre/ Integració i Compromís del Refugiat a través del Teatre Comunitari)* el qual va culminar en un festival molt prestigiós dins del cicle *Teatre dels Refugiats*, el març del 2018, amb un film documental projectat arreu del món. ACTA contribueix amb freqüència a l'*International Community Arts Festival*, el qual té lloc cada tres anys a Rotterdam, i aporta entrenament i formació en diversos esdeveniments europeus i internacionals.

ACTA té una gran experiència en promoure i dur a terme projectes amb socis col·laboradors amb un lideratge experimentat en gestió de projectes, incloent-hi la presentació de projectes financers. ACTA també té un equip de gestió molt experimentat, un *Senior Management Team*, el qual conduirà la gestió general de projectes, coordinant-ne el desenvolupament artístic. La metodologia de la companyia està basada en la facilitació i la co-creació. ACTA utilitzarà aquestes habilitats per assegurar que tots els socis estiguin involucrats de ple dins del procés artístic de la peça final conjunta, així com també a gestionar i supervisar les discussions entorn de la integració de les persones refugiades, part nuclear del projecte.

4.2. *Historieberättarna*

“Quan ens expliquem i ens escoltem els uns als altres, ens trobem, i aquest és un aspecte cabdal de la democràcia. Els conta-contes funcionen perquè creix la quantitat de persones a qui es dona l’oportunitat d’explicar i escoltar, amb les seves veus, en els seus propis termes.” Anusha Caroline Andersson, gerent i productora executiva.

Historieberättarna (Els conta-contes) va ser fundada el 2015 per l’Anusha Caroline Andersson. Té més de deu anys d’experiència treballant la narrativa com a eina pedagògica, i en projectes culturals dirigits a millorar la comprensió per part de nens i joves de la diversitat en les expressions culturals i a donar-los més oportunitats per tal d’integrar-los en el teixit cultural. Andersson es va formar a la *Bisbe Arnö-Författarskolan*, la *Universitat d’Estocolm* i l’*Institut Reial d’Art*. Avui dia, la companyia està formada per divuit treballadors, una associació ideal, que treballa pels drets humans, la democràcia, la solidaritat i la llibertat d’expressió. Professionals consolidats en la cultura i l’art, organitzen tallers i esdeveniments culturals diversos. El treball d’*Historieberättarna* ha resultat en mostres, un llibre d’art, un llibre creatiu de cuina, i un gran nombre d’animacions i de curtsmetratges. Els conta-contes han col·laborat també amb *Companion Youth*, *Save the Children*, *RFSU Stockholm*, *Lava Culture House*, *Drama for Youth* i *Refugees Welcome*. *Historieberättarna* van ser propulsors i fundadors del projecte de la Unió Europea *Storytelling Without Borders (Conta-contes sense fronteres)* des del 2016.

Storytelling Without Borders és una associació creativa que combina sis entitats artístiques i organitzacions humanitàries a Suècia, Grècia, i Dinamarca. El projecte treballa amb nens i joves refugiats i els anima a expressar-se i a explicar les seves històries mitjançant el cinema. Amb l’ajuda de l’animació, la finalitat és que puguin comunicar-se malgrat les barreres de l’idioma. Els tallers es duen a terme en camps de refugiats, centres comunitaris i escoles. Hi han col·laborat sis socis, entre cineastes i organitzacions humanitàries.

Historieberättarna aportarà a *RAPPORT* la seva experiència en el treball amb refugiats, els seus enllaços amb altres agències i, particularment, la seva experiència en les arts digitals, l'animació i la realització de pel·lícules, la qual cosa serà part essencial en el desenvolupament i l'enllaç de les col·laboracions artístiques durant el projecte. *HB* preveu enfortir i facilitar la participació i la inclusió, així com també la integració de les persones nouvingudes a través d'aquest projecte. *HB* treballarà a llarg termini, durant dos anys, en tallers en els quals els participants tindran l'oportunitat de desenvolupar els seus interessos creatius. Alhora, es crearan tallers participatius per a grups més grans. A través d'aquests tallers i de la seva feina de divulgació, *HB* formarà un grup de 30 persones que tenen un interès especial en la cultura per participar en un treball més enfocat. Cada grup farà una pel·lícula i crearà un curt. En canvi, si un participant treballa la poesia, aquest treball pot convertir-se en una peça d'exhibició, en una lectura, però també pot esdevenir part de la narració d'una pel·lícula.

HB conduirà a la creació de pel·lícules, d'animacions, però també d'exposicions, de teatre, de llibres de poesia, i de llibres d'art creats pels participants. Tot el treball serà fet en co-creació amb socis associats a través del projecte, incloent escoles artístiques preparatòries i universitats, tot enllaçant mestres i estudiants- i amb institucions culturals, treballadors de la cultura i companyies. El propòsit és incrementar la comprensió dels participants de les oportunitats per a l'educació i pel treball, però també enfortir l'individu i els seus propis interessos. El projecte està basat en una perspectiva individual, en la qual els interessos individuals del nouvingut influencien quines activitats es duen a terme. El projecte incrementa les possibilitats dels nouvinguts d'integrar-se en la societat i els dóna l'oportunitat de demostrar com les seves necessitats poden ser satisfetes.

La participació de *Historiebetarrana* en el projecte és fonamental per la seva comunicació i les seves estratègies de difusió, les quals utilitzaran els mitjans i les xarxes socials per tal de crear consciència sobre el projecte.

4.3. *Teatre Tantarantana (TTT)*

Des de la seva creació el 1992, el *Teatre Tantarantana* és un teatre amb gestió privada que ha aconseguit consolidar-se dins el món de les arts escèniques amb el reconeixement tant del públic, com dels creadors i les administracions. A partir del 2017 es va convertir en un teatre públic amb gestió privada i va passar a formar part del teixit de *Fàbriques de Creació del Consell de la Ciutat de Barcelona*. En aquests moments, és un espai que rep ajudes públiques de l'Ajuntament de Barcelona, del Govern de la Generalitat, i del Ministeri de Cultura de l'Estat Espanyol. Des de la seva creació, és membre de la *Xarxa de Teatres Alternatius d'Espanya*, la qual agrupa 43 teatres en 14 comunitats.

Durant la temporada 2016 - 2017, *TTT* va co-produir 13 espectacles, va programar 112 companyies (teatre, dansa, titelles, música, clown, etc.) i va reunir 52.000 espectadors. Va presentar més de 50 nous autors. Més de 800 creadors han passat pel teatre (actors, ballarins, titellaires, dramaturgs, etc.) Finalment, *TTT* ha realitzat 15 tallers creatius amb la participació de més de 200 persones de diferents edats.

Per *RAPPORT*, el *Tantarantana* desenvoluparà el seu projecte PI (È) CE, una projecte de creació intergeneracional per a l'escena, iniciat el 2011, promocionat i produït pel *Teatre Tantarantana*, sota la direcció de la coreògrafa i directora Constanza Brncic i del dramaturg i escriptor Albert Tola. Fins ara, han estrenat nou projectes amb gran impacte social i èxit artístic. Durant deu mesos l'any, d'octubre a juliol, *TTT* treballa amb diferents grups de persones de dos barris de la ciutat, Raval i Poble Sec, ambdós amb alts índexs de persones immigrants i refugiades. Raval i Poble Sec són barris amb rendes molt baixes i amb una gran concentració d'associacions i institucions públiques amb atenció a aquestes persones, alhora que un punt calent, a nivell artístic, dins la ciutat.

Aquest grup està integrat per 30 persones i totes treballen plegades en la co-creació del treball:

- * Un grup de 13-15 joves estudiants immigrants arribats al país fa poc, fent feina conjunta amb les seves escoles, on són acollits dins de classes, s'adapten a les activitats educatives i realitzen la immersió en l'aprenentatge del català i del castellà, idiomes que no parlen. Es tracta de gent jove, entre 13 i 17 anys, de la Índia, Pakistan, la Xina, Marroc, Nepal, Bangladesh i les Filipines.
- * Un grup de 6-8 adults refugiats per diferents raons (polítiques, sexuals, econòmiques, etc.) provinents dels països esmentats. Aquests adults estan sota el tutoratge de diferents associacions amb les quals el *Tantarantana* treballa d'una manera coordinada.
- * Un grup 6-8 persones grans que resideixen en pisos de protecció oficial dels dos barris. La majoria són gent d'entre 70 i 85 anys d'edat que van arribar a Catalunya en la seva joventut, provinents d'altres llocs d'Espanya, o sigui que també han viscut el fet de ser immigrants dins del seu propi país.

El resultat d'aquesta manera de treballar és una experiència social i artística molt intensa que anima a la reflexió sobre el procés d'aprenentatge i la funció de la creativitat, proveint d'un espai per explorar els contextos socials, polítics, i econòmics de les persones implicades. Amb paraules, moviment i so, gent de totes les edats i contextos socials, diferents països i idiomes, es coordinen per crear una obra d'art que ofereix una nova imatge de la ciutat: un nou paisatge dins del qual cada participant utilitza el seu idioma, la seva cultura, la seva història, per viure un procés de creixement personal compartit amb els altres. Aquest procés l'ajuda a comprendre la nova realitat política i social, dins la qual ha d'aprendre a crear nous recursos pel seu creixement personal, educatiu i laboral.

Durant els últims nou anys, el projecte ha crescut en participació, impacte social, qualitat artística i participació institucional. Hem treballat amb el suport de l'IMEB (*Institut d'Educació de Barcelona*) Foment de Ciutat Vella. Hem incorporat també nous socis: *la Habitació 1418* projecte del CCCB (*Centre de Cultura Contemporània de Barcelona*) - MACBA (*Museu d'Art Contemporani de Barcelona*), el projecte *Clavé XXI al Palau de la Música Catalana*, la *Fundació Arrels*, l'*Associació Tot Raval* i la *Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona*.

4.4. *Teatr Gordzki*

Aquest projecte complementa les accions artístiques del *Teatr Gordzki* en el passat. En primer lloc, dona a aquesta associació una oportunitat de treballar amb un nou grup objectiu. Malgrat la companyia ha posat el focus en els problemes de la integració i de l'ajuda als grups més desfavorits, en aquests moments, *TG* té poca experiència amb el treball amb migrants i minories ètniques. No obstant això, la companyia té un llarg bagatge en el desenvolupament de projectes teatrals i creació d'espectacles de teatre comunitari, així com experiència en treballar peces col·laboratives com, per exemple, dos intercanvis juvenils a Grècia el 2005 i el 2006, i l'*Expedició Metropolis* (Berlin) -part del projecte *COAST* (*Fons cultural de la Unió Europea 2011-13*). *TG* és una companyia molt experimentada en cooperació europea, especialment en el camp de les titelles i en projectes de teatre físic amb grups integrats per persones amb diversitat funcional i sordes. La companyia està molt emocionada de sumar aquestes habilitats i la seva experiència formativa a la col·laboració artística dins del projecte *RAPPORT*.

El *Teatr Godzki* aporta riquesa d'experiències, habilitats i pràctiques artístiques al projecte, en particular en l'àrea de les titelles i del teatre físic, i en la de les publicacions i la difusió. El seu compromís amb *RAPPORT* és també un pas positiu cap a l'ampliació del debat sobre els refugiats a Europa, implicant una companyia que treballa en un país que, de fet, ha

tancat les seves fronteres als refugiats de l'Orient Mitjà, però que té el seu propi *UNHCR* identificat, és a dir, els problemes amb la integració dels nousvinguts d'Ucraïna.

La implicació del *TG* donarà al projecte *RAPPORT* una perspectiva diferent, tot habilitant el projecte per a qüestionar idees prefixades de tota mena i per a ampliar la discussió sobre què provoca que les persones deixin casa seva per buscar asil en un altre país i què vol dir ser un refugiat.