

Metodología Streetwise Opera

- 1) **Misión, objetivos y valores principales**
- 2) **Principios fundamentales de participación con adultos vulnerables (desarrollado junto a Homeless Link)**
- 3) **Principios artísticos**
- 4) **Programas de trabajo**
Programa de talleres
Producciones operísticas
With One Voice: movimiento internacional por las personas sin hogar y las artes
- 5) **Estructura del taller**

1 Misión, objetivos y valores principales

Declaración sobre la misión

Streetwise Opera utiliza la música para ayudar a las personas sin hogar a realizar cambios positivos en su vida.

Objetivos

Mejorar el bienestar y disminuir la exclusión social de las personas sin hogar

Valores principales

Ambición

Somos ambiciosos con lo que hacemos y tenemos altas expectativas con respecto a nosotros mismos y nuestro trabajo, liderando el camino con la práctica y la reflexión en nuestro campo. Disfrutamos de la oportunidad de pensar de forma diferente y aspiramos, junto con quienes trabajamos, a crear una organización fuerte y exitosa.

Integridad

Somos muy claros respecto a lo que nos importa como equipo y como individuos, y lo defendemos con honestidad. Nuestras convicciones son muy importantes para nosotros y nos comprometemos con nuestro trabajo. El enfoque que utilizamos sirve para empoderar a otros a la vez que nos respeta y respeta a los demás.

Colaboración

Somos un equipo leal y fuerte que disfruta de la energía y el apoyo del trabajo en equipo. Nuestro método inclusivo hace que seamos respetuosos los unos con los otros y nos permite buscar el desarrollo de nuestra forma de trabajo de una manera constructiva. Esto también influye en la apertura de nuestro enfoque, colaborando con socios, artistas y la comunidad.

Generosidad

Nos preocupa cómo trabajamos y con quién trabajamos. Nuestro enfoque es cordial y generoso con el tiempo y atención que ofrecemos. La amabilidad es parte esencial en nuestra práctica profesional y creamos lugares

para trabajar y estar que sean comprensivos y agradables.

Siempre aprendiendo

Creemos en la reflexión sobre nuestra práctica y la revisión del método de trabajo. Además, nos gusta nuestro enfoque evaluativo sobre lo que hacemos como compañía e individuos. Esto implica que nos retamos y aprendemos a diario, buscando y desarrollando nuevos métodos para trabajar mejor.

Creatividad

Nos consideramos una organización creativa que valora la importancia de pensar y trabajar de forma innovadora dentro de nuestros roles como individuos -cualesquiera que sean- y colectivamente como compañía. Esto nos empuja a ser imaginativos, ambiciosos, resolutivos y pensar de forma diferente. Consideramos la creatividad un derecho humano y trabajamos intensamente para asegurar que esta idea permea toda la organización.

2 Principios fundamentales de participación con adultos vulnerables (desarrollado junto a Homeless Link)

Regularidad

Muchas personas sin hogar se sienten aisladas. Sus vidas están marcadas por el cambio constante y la incertidumbre. Incluso cuando son realojadas, es probable que vivan en comunidades donde no conocen a mucha gente y se aíslan más, lo que lleva a muchas de ellas de nuevo a la calle. Cuando tu vida cambia tanto es vital tener algo en lo que confiar, pase lo que pase. Muchos proyectos con gente vulnerable acaban después de algún tipo de evento (un concierto, una exposición). El sentimiento de pérdida puede ser grande, ya que quizá deje a estas personas sin opciones para disfrutar de la seguridad y la confianza en ellas mismas recién adquiridas. Si un proyecto ha de acabar, siempre es mejor que acabe de forma paulatina y contando con una sólida estrategia de cierre para ayudar a los participantes a mentalizarse del final del proyecto. Con frecuencia, el día después de la actuación/evento es el más importante de todos.

Expectativas elevadas

Normalmente, la vida en la calle conlleva bajas expectativas sobre los demás y sobre uno mismo. Habitualmente, tener expectativas elevadas sobre las personas las permite creer en ellas mismas. Además, es posible obtener la excelencia artística tanto en el proceso como en el resultado con un grupo de adultos vulnerables sin excluir a nadie, pero es imprescindible que las expectativas sean razonables y la gente no esté predispuesta al fracaso.

Probar algo nuevo

Para estas personas, llegar a metas que parecían inalcanzables representa una oportunidad que muchas veces las lleva a intentar algo nuevo o enfrentar algún problema que tengan en su vida. Creemos que es importante escuchar lo que un grupo quiere hacer, pero no hay que tener miedo a animarles a intentar algo completamente nuevo.

Ser una persona creativa: una identidad diferente

Todas las personas vienen a nosotros con su día a día a las espaldas. Nosotros les permitimos dejarlo en la puerta y reconectar con la parte creativa de ellas mismas. Lo conseguimos a través de la ópera: el argumento, los personajes y la música, en lugar de utilizar historias individuales de la gente como material para nuestro trabajo. Este proceso ayuda a nuestros intérpretes a olvidar los problemas que dominan su vida y también los ayuda a sentir que no están definidos por sus problemas, sino que tienen otros intereses, habilidades y talentos. A nuestros intérpretes se les da libertad dentro de una estructura para generar sus propias ideas y para que su voz sea escuchada y desarrollada, ya sea improvisando, escribiendo, componiendo o mejorando su puesta en escena.

Crear un lugar seguro

Todo trabajo con personas vulnerables necesita realizarse en un entorno seguro, un lugar que puede estar en muchos sitios pero en el que los miembros *sienten* seguridad. Esto se consigue con una serie de elementos:

algún sitio familiar, alguien en quien confiar, un enfoque de la sesión estructurado, expectativas de conducta para que sepan que estarán seguros y que se lidiará con comportamientos inadecuados de forma pública e inmediata, una atmósfera de aceptación y respeto, un trabajador de apoyo cualificado o responsables cualificados que hayan sido entrenados. Los límites son también importantes trabajando con gente vulnerable. Mucha gente ha tenido relaciones dañinas, lo que hace que situaciones sociales como hacer amigos e interactuar con extraños pueda ser algo confuso. Dejar claro desde el principio que los intérpretes disfrutarán de un ambiente amigable pero no habrá una relación social con el personal o los visitantes les ayudará a saber cuál es su lugar y evitará que se sientan decepcionados.

Afirmación

Muchas veces, se mira a las personas sin hogar por encima del hombro y se las define por sus problemas en lugar de por sus logros. Felicitarlas por su trabajo es esencial y puede ser transformador cuando nadie antes las ha felicitado en tu vida. Todo el que participa en nuestros proyectos será motivado y sus éxitos serán públicamente reconocidos.

Evaluación

La evaluación sirve de ayuda, en cualquier iniciativa, para analizar las metas alcanzadas, el crecimiento y el fortalecimiento. Si entiendes tus objetivos y cómo medirlos, puedes ver de forma clara el progreso del trabajo. Es importante ser honesto para detectar fallos y mejorar.

Comunidad

Cuando preguntamos a nuestros intérpretes sobre lo que más les gusta de Streetwise, el aspecto social del proyecto siempre queda en primer lugar. Nunca olvidamos que construimos comunidad y, a la vez, confianza y autoestima.

Todo el mundo es bienvenido

Estas personas están acostumbradas a ser rechazadas, por lo que usar una actividad en la que existe la posibilidad de fallar, como por ejemplo las audiciones, debería evitarse. Existen claras excepciones a esto, por ejemplo las actividades de progresión para los intérpretes más independientes.

Diversión

Cualquiera que sea la actividad, debe ser divertida, si no, ¡no vendría nadie!

3 Política Artística

El objetivo de Streetwise Opera es crear producciones de excelencia **social y artística**. Creemos en la importancia de involucrar a nuestros artistas en proyectos inclusivos en su totalidad y en los cuales el proceso se desarrolla en un ambiente seguro y gratificante que produce una experiencia artística de alta calidad. Este enfoque dual destaca los logros de nuestros artistas y personas sin hogar, en lugar de destacar sus necesidades.

La compañía ha desarrollado estos y otros valores que están presentes en todas las producciones:

Ambición Artística – En la búsqueda de la excelencia artística en nuestras producciones, queremos ser ambiciosos e innovadores. Esto puede lograrse mediante la selección de nueva música y la exploración de nuevas formas de producir y poner en escena óperas, incluyendo el uso de film y la exploración del trabajo en el terreno específico.

Enfoque en el arte y no en la indigencia – Las vidas de nuestros artistas pueden verse dominadas por experiencias negativas; nosotros los invitamos a dejar esos temas en la puerta y, en un ambiente de apoyo, los tratamos como artistas y no como personas sin hogar. Por lo tanto, las producciones no tratarán sobre la falta de vivienda o los problemas que experimentan las personas sin hogar, y cuando surgen temas problemáticos o difíciles, ayudamos a los artistas a trabajar esas problemáticas a través de los personajes, en tercera persona, en lugar de hacerlo a través de su propia experiencia personal. Ocasionalmente trabajamos en proyectos testimoniales de una manera más solidaria.

Colaboración con artistas y profesionales de apoyo – Todas nuestras producciones tienen un núcleo de profesionales que trabaja con el elenco de Streetwise tanto tras bambalinas como en escena. Queremos que esta colaboración promueva la calidad de la actuación - siendo mayor la suma de las partes que las secciones constituyentes. Durante el proceso, nuestros artistas cuentan con el apoyo constante de profesionales que están presentes en cada sesión y nuestras producciones encajan en la estructura de apoyo general proporcionado a nuestros artistas.

Interacción entre artistas y la audiencia – Cada producción de Streetwise Opera proporciona oportunidades para que tanto la audiencia como los artistas interactúen entre sí. Esto puede lograrse a través de la preparación de la escena, participación del público o la creación de instancias de interacción cuando el público llega o cuando se retira.

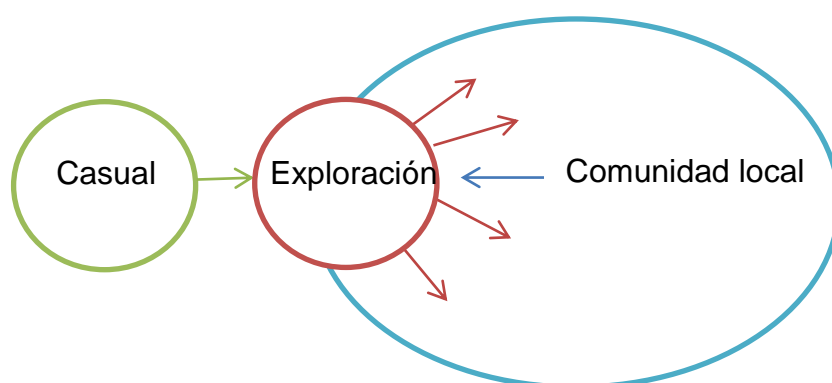
4 Programas de Trabajo

a) Programa de Taller

Talleres – El núcleo de nuestro trabajo es un programa de talleres participativos semanales de música y teatro en diversos lugares de Inglaterra (en Londres, Manchester, Nottingham, Teesside y Newcastle / Gateshead).

Tenemos un programa de "Nivel 1" y uno de "Nivel 2" en cada ciudad en la que trabajamos. Las sesiones de Nivel 1 (llamadas "Canto y Actuación Casual") se llevarán a cabo en centros de atención a los indigentes (además de otros centros de recuperación y refugio). Cuando se sientan preparados, se invitará a los artistas a integrarse a los talleres de "Nivel 2" (Exploración) que tienen lugar fuera del sector de indigencia, en espacios dedicados a las artes, y se llama "Exploración del Canto y de la Actuación". Estas sesiones estarán abiertas a personas de la comunidad que no han tenido la experiencia de vivir en la calle, ayudando así a las personas que sí han vivido esa experiencia a integrarse a la comunidad en que viven. Este modelo nos permite considerar las necesidades de los diferentes grupos de manera más eficaz y ayudará a facilitar una mejor integración de los indigentes en la comunidad.

Los talleres casuales [nivel1] se centran en el fomento de la confianza y el bienestar, que constituyen los cimientos del nivel 2, el cual proporciona de esta manera mayor integración y oportunidades en la comunidad. El objetivo final del programa es ayudar a las personas a salir de la indigencia para siempre. La mayoría de los proyectos del nivel Exploración se ejecutan en asociación con una organización artística en cada región (estas incluyen Southbank Center, MIMA, Sage Gateshead y Theatre Royal Nottingham).

Actuaciones – Todos los grupos actúan en sus comunidades. Los grupos de exploración lo hacen con regularidad y los casuales, ocasionalmente (lo que permite mantener el aspecto "casual" y evitar que los talleres se vean dominados por los ensayos). Las actuaciones van desde el intercambio informal hasta conferencias, festivales y otros eventos y la mayoría incluye 5 a 15 minutos de música ejecutada en los talleres semanales. Cada año los grupos Casual y Exploración se reunirán para una Sesión de Ópera (una

hora informal de trabajo en curso, discursos, participación de la audiencia y la proyección de un corto - vea abajo).

Concierto/Opera/Teatro – Todos los grupos van a ver ópera, música clásica y obras de teatro y otras presentaciones. Cuando los grupos asisten a una función de ópera, trabajan el material de la ópera con varias semanas de antelación, cantan las principales melodías, exploran la trama y los personajes e improvisan sobre los temas, etc. por lo que a menudo saben más sobre la obra que la mayoría de las personas en el público. Esto infunde orgullo y un sentimiento de pertenencia a la comunidad. También da como resultado que nuestros artistas se sientan menos nerviosos al entrar a otros edificios de la comunidad.

Oportunidades de Avance que incluyen un Programa de Colocación laboral – Ofrecemos una amplia gama de oportunidades de avance para ayudar a nuestros artistas a integrarse plenamente a la vida de la comunidad, incluyendo el voluntariado para otras organizaciones artísticas, estas iniciativas incluyen la oportunidad de ser Embajador, es decir, apoyar el trabajo de Streetwise a través conversaciones con el público, y ser mentor de nuevos miembros. Un esquema de colocación laboral que ofrece a los artistas de Streetwise la oportunidad de una experiencia laboral en organizaciones artísticas, tales como, museos y festivales. Estas colocaciones pueden de un solo día o a mayor plazo en función de la disponibilidad de oportunidades y las necesidades del artista.

A partir de 2016, contamos con programas para integrar más profundamente a nuestros artistas al proceso de toma de decisiones; dos ex-miembros se han unido al Consejo Directivo y contamos con comités artísticos para asistir en la toma de decisiones en todos los ámbitos, desde estrategias a repertorios.

b) Producción de una Ópera

Streetwise Opera tiene un ciclo bienal de ópera que incluye una "Producción Principal" y Sesiones de Ópera. La producción principal se presentará en cada región y las Sesiones de Ópera se llevarán a cabo en todas las demás regiones. La temporada de ópera refleja nuestra política artística al incluir tanto el repertorio existente como nuevas producciones que incluyen a compositores que trabajan con nuestros artistas a través del uso de textos creados por ellos mismos.

Producciones Principales

Streetwise Opera presenta las producciones de ópera en actuaciones en vivo en grandes teatros cada dos años. Estas óperas tienen altos costos de producción y su meta es tener valor artístico y social, es decir, buscamos que tanto el producto como el proceso sean fuertes. De esta manera, queremos demostrar a nuestros artistas que ellos pueden lograr grandes cosas. Consideramos que el establecimiento de altas expectativas de la gente en un ambiente seguro es a menudo la llave que permite a la gente lograr avances en su vida. Esto también ayuda a promover actitudes positivas hacia las personas en situación de indigencia en un ambiente que no es simbólico. Creemos que el estándar artístico de nuestras producciones se logra a través de la combinación de las habilidades y experiencias de los artistas de Streetwise y aquellas de los profesionales involucrados.

Sesiones de Opera

La temporada de Streetwise Opera incluye una colección de sesiones informales compartidas cada año en cada una de las regiones, Sesiones de Opera. Estas actuaciones presentan el desarrollo del trabajo del grupo e incluyen lo siguiente:

Orden de presentación de las Sesiones de Opera:

- Ambos grupos presentan un coro de apertura
- “Bienvenida” a cargo de uno de los participantes
- Un pre-calentamiento interactivo para todos, incluyendo a la audiencia, conducido por líderes y participantes en el taller
- Presentaciones de los participantes del trabajo hecho en el semestre por cada grupo; juntos o separados

- Presentación a cargo de un artista (o el compositor residente)
- Ambos grupos presentan un nuevo trabajo del Compositor Residente
- Presentación del programa internacional a cargo de un participante/MP
- Exploración solamente o ambos grupos presentan un coro que ilustra nuestro programa internacional (Japón/Brasil)
- Introducción a cargo de un artista
- Nuevo film del taller Streetwise
- Un participante dirige la palabra a los asistentes
- Presentación a cargo de ambos grupos

c) With One Voice – Movimiento internacional de las artes y la falta de vivienda

En 2016, *Streetwise Opera* lanzó un nuevo movimiento global que une las artes y la problemática de la falta de vivienda, con el fin de dar respaldo a proyectos de todos los tamaños y formas artísticas alrededor del mundo.

Misión

With One Voice (Con una sola voz) es un movimiento internacional que apunta a fortalecer el sector de las artes y la problemática de la falta de vivienda a través de intercambios de prácticas y políticas.

Antecedentes

Las personas que han experimentado la falta de vivienda enfrentan desafíos que trascienden la problemática de la falta de techo. Sufren exclusión social y cultural y muchos han experimentado traumas, que provocan baja autoestima y problemas de salud mental. El papel de las artes en el apoyo a las personas sin vivienda a través de mejorad en el bienestar y de la superación de la exclusión social ha tenido un gran impacto en algunos países, pero en otros este enfoque no se comprende cabalmente o directamente no se utiliza. No existe una comunidad internacional formal o informal para este trabajo. Los proyectos existentes están aislados y no comparten sus aprendizajes, y existe poca inspiración o guía para nuevos proyectos.

Streetwise Opera comenzó a acercar a las artes internacionales con la comunidad de la falta de vivienda a través de proyectos que llevaron a Olimpiadas Culturales sucesivas, en Londres 2012 y Río 2016. Estos proyectos han ayudado a construir capacidades e infraestructura de grupos artísticos ligados a la falta de vivienda en muchos países, a través de intercambios de prácticas y políticas. Tal trabajo dio como resultado una expansión de los proyectos, además de más redes locales y más políticas con respecto a los sin techo que se han compartido y replicado (en particular, el Movimiento de personas sin techo de Brasil que se implementó en Manchester).

Ahora *Streetwise Opera* está formalizando y desarrollando este trabajo, para que a partir de proyectos individuales asociados con los Juegos Olímpicos se llegue a un movimiento internacional dedicado a las artes y falta de vivienda a tiempo completo. Este movimiento se construirá sobre el éxito del modelo de intercambio para ayudar a fortalecer al sector de las artes y la falta de vivienda a nivel global. El movimiento será administrado por *Streetwise Opera*, que lo piloteará durante cinco años.

Metas del proyecto

- Fortalecer la actividad existente en cuanto a las artes y la falta de vivienda
- Inspirar nuevas actividades relacionadas con las artes y la falta de vivienda
- Mejorar la visibilidad de la importancia de las artes para personas que experimentan la falta de vivienda a nivel global
- Influir sobre políticas que se relacionen con la falta de vivienda y las artes

Objetivos 2016 – 2020

Organizar intercambios anuales entre organizaciones artísticas y dedicadas a los sin techo, gestores de políticas públicas, profesionales y personas sin vivienda en países anfitriones olímpicos o en otros lugares del mundo

Organizar una conferencia sobre artes y falta de vivienda cada dos años

Proporcionar recursos de respaldo para iniciar y sostener nuevas iniciativas y proyectos

Crear recursos en línea que celebren y conecten las artes y los proyectos relacionados con la falta de vivienda, y a los artistas que han experimentado la falta de techo, incluyendo la confección de un mapa sectorial, una biblioteca de evidencias, enlaces para financiamiento y modelos para la gestión de proyectos

5 Marco del taller

Además de nuestros Principios básicos de participación, todo el trabajo de *Streetwise Opera*:

- Es llevado a cabo por músicos profesionales (de preferencia un cantante y un pianista o dos cantantes), que son capacitados para desarrollar este programa
- Recibe la asistencia de un trabajador de apoyo
- Tiene una política de puertas abiertas y no incluye audiciones
- Utiliza muchas técnicas no basadas en el lenguaje, de modo que resulte atractivo para personas que no tienen al inglés como primer idioma: los ejemplos incluyen el uso de instrumentos de percusión, gestos claros para indicar que van a cantar juntos, para indicar tonos agudos o graves, sonidos fuertes o suaves, técnica vocal, etc.
- Se concentra en los beneficios personales de la participación en actividades artísticas y la mejora en las destrezas. Comunicamos que no somos un programa para el desarrollo profesional, pero que podemos poner a los participantes en contacto con tales grupos y cursos
- Considera a todas las personas que contribuyen: hay un saludo de bienvenida para todos los que asisten, se menciona a todos por su nombres y al finalizar, todos habrán colaborado con algo
- Tiene un conjunto de Valores de Streetwise para los talleres, que se acuerda con los participantes. Comienza con “Respetarse unos a otros y participar”, y los participantes pueden añadir los valores restantes
- Incluye a la ópera como repertorio “central”, aunque se puede utilizar una variedad de estilos
- Admite múltiples involucramientos, dando a los participantes la posibilidad de cantar, actuar, improvisar, dirigir (dar ideas al líder sobre la escena que se puede montar), trabajar en grupo, hacer escuchar sus ideas
- Utiliza una variedad de estrategias para encarar los argumentos y los personajes, por ejemplo, caracteres “rotativos”: todos los individuos del grupo tienen la posibilidad de representar a un personaje de una obra, de modo que todos se familiaricen con la obra en mayor profundidad y que no se asocie a una sola persona con el papel

Nivel 1 (Participación casual)

Objetivos:

- Que el taller se experimente como algo informal, hacienda énfasis en los nuevos participantes
- Lo suficientemente flexible como para adaptarse a los requerimientos y destrezas de los individuos
- Utilizar en cada taller un repertorio variado que incluya la ópera
- Sacar provecho de una variedad de herramientas, incluido el uso de instrumentos, percusión sin melodía, poesías y textos, composición e improvisación
- Dar un espacio al finalizar cada taller para la actuación de un participante individual
- Evitar un enfoque de “profundización” que pueda alejar a los participantes nuevos

Ejemplo de estructura de un Taller de Participación Casual:

- Calentamiento y saludo de bienvenida

- Ejercicios para destrezas en el escenario, acciones para romper el hielo, trabajo físico e improvisación vocal
- Repertorio no operístico, en general usando instrumentos
- Introducir el repertorio operístico a través de melodías, historias, textos o personajes
- Espacio para un solo
- Pausa para un té
- Breve calentamiento, posiblemente para incluir al coro que “actúa” habitualmente (ver a continuación)
- Se continua con el repertorio operístico, para incluir improvisación e ideas para la ejecución
- Final con una canción no operística o la “representación” de la escena operística de la fecha

Nivel 2 (Exploración)

Objetivos:

- Talleres que sean basados en proyectos, con construcción de material para cada periodo a lo largo del curso de 12 semanas
- Taller que proporcione un espacio regular y estable para los participantes actuales, que se comprometan con un periodo y que por lo general sean asistentes regulares
- Algo de flexibilidad para dar lugar a los requerimientos del grupo, por ejemplo, trabajar en un repertorio o género específico
- Que el contenido principal del taller se centre en la ópera y en las destrezas interpretativas
- Que las sesiones incluyan un programa de ensayos de actuaciones
- El programa estará abierto a incluir otras áreas de la representación en el proyecto, como iluminación, diseño escenográfico, y en ocasiones otro género como la danza

Ejemplo de estructura de un Taller de Exploración:

- Calentamiento dirigido en conjunto con un participante
- Práctica de destrezas físicas y vocales
- Repertorio operístico
- Cualquier intercambio o anuncio
- Pausa para un té
- Improvisación
- Ensayo de escenas operísticas para presentaciones
- Repaso del material operístico de la primera mitad de la sesión