

Renato Rocha

WORKSHOP SOCIAL / ARTS FOR CHANGE

br

Renato Rocha desenvolve um tipo de trabalho único, que funde o teatro de pesquisa de linguagem com a metodologia que desenvolveu trabalhando em projetos de arte educação em diferentes lugares do mundo nos últimos dez anos, além dos sete anos que trabalhou no grupo de teatro Nós do Morro, como ator, professor de interpretação e coordenador de projetos sociais fora do morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Além das famosas ferramentas criadas por Augusto Boal (O Teatro do Oprimido) e pelo Professor Paulo Freire.

Em todos esses anos, Renato teve a oportunidade de ver o ser humano confrontando-se em realidades totalmente distintas e pôde perceber como a arte é uma poderosa ferramenta no trabalho de inclusão social, na elevação do ser humano na condição de cidadão capaz de construir sua própria história

Hoje Renato lidera projetos em diversos lugares do mundo, treinando equipe de professores e líderes comunitários, implementando sua filosofia de arte educação, que consiste em pensar a arte não só como instrumento capaz de espelhar o ser humano, mas também como forma de educação e formação do cidadão enquanto indivíduo capaz de pensar, motivar e modificar a realidade onde vive multiplicando o conhecimento, como agente transformador que possa seguir conectando esses diferentes mundos. Um agente multiplicador que saiba olhar dentro dos olhos da diferença e entender onde somos exatamente os mesmos, onde nos diferenciamos, onde nos complementamos, onde nós potencializamos e multiplicamos na volta por tantos mundos.

ARTS FOR CHANGE / A arte como transformação

Renato Rocha programa de artes de uma semana para projetos sociais

"O teatro é um espelho da realidade" - W. Shakespeare

"Shakespeare diz que o teatro é um espelho da realidade. Mas, na minha opinião, esse espelho tem que ser como o espelho de Alice no País das Maravilhas, onde você pode entrar nele se não gostar da realidade que é refletida para modificá-lo. E uma vez que você mude essa realidade que este espelho reflete você, você se muda." (Augusto Boal)

A visão de Augusto Boal tem inspirado a maioria dos projetos criados no Brasil nas décadas de 80 e 90, e Renato Rocha faz parte de uma geração de artistas criada por essa filosofia que utiliza as artes como uma poderosa ferramenta de transformação das realidades. Boal costumava dizer que quando você usa a arte para identificar seu problema e ensaiar como encontrar a solução, você está realmente se preparando para resolver o mesmo problema na vida real.

+55 21 99998.4450

rrenatorrocha@hotmail.com | www.rrenatorrocha.com

Renato Rocha

WORKSHOP SOCIAL / ARTS FOR CHANGE

Programa de artes de uma semana

Durante uma semana, Renato irá colaborar com facilitadores, professores e líderes comunitários, a fim de oferecer a eles diferentes perspectivas sobre seu próprio trabalho e sua própria realidade dentro do projeto em que trabalham. E também para construir juntos uma filosofia comum de trabalho.

Nos dois primeiros dias, Renato traz sua própria experiência de seu trabalho no Brasil e no mundo, com exercícios substanciais criados por Augusto Boal, o Nós do Morro, o professor Paulo Freire e também os exercícios do próprio Renato desenvolvidos por ele mesmo. A ideia é ampliar seus conhecimentos, abrir seus horizontes e alimentá-los com diferentes ferramentas que os ajudarão em seu próprio trabalho, encontrando novas soluções, ajudando-os a identificar os problemas da comunidade e aprimorando suas habilidades para encontrar as potencialidades dos jovens, melhorando assim sua auto-estima. Na outra parte do dia, Renato trabalha com os jovens em cada projeto para oferecer aos facilitadores uma visão diferente, e uma chance de ver como Renato conduz cada exercício, lida com os problemas e encontra soluções para os obstáculos que irão surgir.

No terceiro dia, Renato cria um grande debate sobre diferentes metodologias, os objetivos por trás de cada exercício, como enfrentar os problemas que surgirão e como equilibrar o planejamento e o improviso durante a entrega do programa de cada dia. Renato também pede a todos que trabalhem com ele que tragam suas próprias metodologias e exercícios e mostrem quando e como eles usam. Eles têm que elaborar e preparar dois exercícios para o dia seguinte.

No quarto e quinto dia, Renato pede a todos os facilitadores, professores e líderes comunitários que conduzam seus exercícios ao grupo. Esse é o clímax, onde todos têm a oportunidade de trocar e aprender uns com os outros e usufruir dessa abundância de novos exercícios, visões, metodologias e maneiras de liderar, enfrentar e resolver problemas. É também um momento para elevar o potencial e a autoestima dos facilitadores, professores e líderes comunitários, pois Renato sabe o quão difícil é a vida cotidiana que cada um enfrenta em cada projeto em que trabalha. E no final do quinto dia, Renato convida todos a criar um programa coletivo, reunindo os exercícios que eles acham que funcionam melhor juntos. Eles pensam sobre a ordem, a conexão e a visão por trás de cada exercício. Nesse ponto, você expande o repertório de todos, eleva seu orgulho e coloca em suas mãos as ferramentas para transformar a realidade de seus projetos.

No último dia, todos os facilitadores, professores e líderes comunitários, conduzem o trabalho com as crianças e Renato apenas os supervisiona.

No final da semana, Renato reúne todos para avaliar o trabalho durante a semana, o impacto do trabalho em suas metodologias e no trabalho cotidiano. E como esta semana pode melhorar, fortalecer, expandir sua visão em suas vidas e em seu trabalho.

É importante enfatizar que, durante toda a semana, Renato também falará sobre como desenvolver o trabalho de alcance para mapear a comunidade em torno de cada projeto, encontrar as referências, os personagens, as histórias não contadas e como engajar a comunidade em torno do projeto. projeto.

Renato Rocha

WORKSHOP SOCIAL / ARTS FOR CHANGE

ARTS FOR CHANGE

CONCEITO / MISSÃO / VISÃO / METODOLOGIA

Revelando seus poderes

Entendendo quem você é.

Encontrando seus potenciais.

Reconstruindo sua auto estima

Amplificando sua voz.

Entregando sua mensagem.

Missão

Oferecer uma plataforma de artes transformadora, usando diferentes expressões artísticas e metodologias para iluminar o potencial dos jovens. Assim, eles podem se entender melhor, expressar melhor o que desejam para si mesmos, para suas famílias e se relacionar melhor com o mundo em que vivem. E a partir desse novo entendimento em relação a si mesmos, restaura sua auto-estima e a confiança como indivíduos, transformando-os no sujeito de sua própria história, a fim de assegurar seu sentimento de pertencimento e revelar seus próprios poderes para transformar suas vidas.

Visão

Através de uma filosofia de trabalho que une os valores dos esportes (união do corpo e mente, jogar em equipe, melhoria de habilidades, quem é seu time, quais são seus objetivos, confiança, etc.) e das artes (sensibilidade, percepção do mundo ao seu redor, seu lugar neste mundo, como encontrar e amplificar sua voz, uma visão filosófica sobre si mesmo, saber lidar com emoções, generosidade, diferenças, simplicidade, etc.) Meninas e meninos em situação de vulnerabilidade, aprendem diferentes ferramentas para criar metáforas para conectar as pessoas da comunidade e trazer uma compreensão única sobre elas mesmas.

É importante enfatizar que a intervenção social é uma ação coletiva. Assim como o processo de construção, reflexão e desenvolvimento das atividades envolvem toda a comunidade (jovens, antigas gerações, familiares, professores e comunidade).

Renato Rocha

WORKSHOP SOCIAL / ARTS FOR CHANGE

Metodologia

A metodologia será construída em parceria com cada organização, em sua linha de frente, concentrando-se em seus principais objetivos para as crianças ou jovens que eles atendem. Uma fusão da metodologia do Renato, adquirida nos mais de dez anos de experiência nas favelas e periferias do Brasil, em seu trabalho com o Nós do Morro, e ao redor mundo nos projetos em que tem colaborado, juntamente com as metodologias usadas por cada organizações em seu dia a dia.

Metodologia passo a passo:

Intervenções criativas / Metodologias de oficinas de partilha / Criação de workshops de grupos / Out Reach / Troca com grupos locais e diferentes gerações

Passo um:

Treinando as equipes

Entenda que tipo de metodologias foram usadas pelos líderes em seus projetos

Metodologias de troca e pontos de vista

Workshops

Encontrar as perguntas e os temas deles / entender como eles veem sua comunidade

Imagens de referências de cada metáfora / da memória da vizinhança

Mapeando a comunidade

Encontre as pessoas mais antigas da comunidade

Encontre as pessoas mais conhecidas na comunidade (os “personagens / referências”)

* Crie um programa em conjunto com a equipe

PS: Neste primeiro passo, é essencial enfatizar a importância de se focar no indivíduo, revelando os poderes das meninas e meninos. O que chamamos: Iluminação do potencial - aulas práticas de diferentes expressões artísticas (teatro, dança, música, circo, artes visuais e audiovisuais, etc) onde serão trabalhados os conceitos básicos de inibição, autoconfiança, socialização, criatividade, raciocínio rápido, coordenação motora e trabalho em grupo. Nesta fase, o trabalho concentra-se no indivíduo e no seu desenvolvimento

Renato Rocha
WORKSHOP SOCIAL / ARTS FOR CHANGE

Oficinas de Artes - Teatro / Dança / Música / Cinema

- Desenvolver suas habilidades
- Brilhe seu potencial
- Amplifique suas vozes
- Reconstrua sua auto estima e auto confiança
- trabalhando em colaboração
- seu olhar para os outros
- seus problemas traduzidos em imagens
- conte as histórias que nunca foram contadas antes

Passo dois:

Criar um sistema para avaliar a metodologia e a pedagogia

Descubra as metáforas para os temas através das artes

Faça com que eles entrevistem as velhas gerações e descubram sua história, de onde vêm.

Trabalho comunitário - Memória / Histórias / rede / entrevistas / documentários curtos / Intercâmbio de gerações / Locais de convergência

- Como você vê sua comunidade?
- Quais são as diferentes comunidades lá?
- O que eles têm em comum?
- O que está disponível para você na sua comunidade?
- Quem são os mais velhos lá?
- Quem são os artistas mais antigos lá?
- O que você mudaria lá?
- O que você melhoraria lá?
- Quais são os pontos ruins e bons?

Renato Rocha

WORKSHOP SOCIAL / ARTS FOR CHANGE

- A comunidade através dos seus olhos

Passo três:

Resultados (a ser desenvolvido em parceria com cada organização)

Conceito de arte educação:

É através da arte educação que os jovens tiveram a oportunidade de ampliar suas vozes e onde o debate e a reflexão se intensificaram, para que seu desenvolvimento se torne essencial, pois interferem diretamente no conceito educacional e na formação dos cidadãos.

O conceito em arte educação, difundida no Brasil desde os anos 80 de várias formas, de acordo com a realidade a ser trabalhada, foi inspirado no trabalho de Paulo Freire e também nas teorias do dramaturgo Augusto Boal.

Os objetivos gerais da arte educação são baseados em aprender a se conhecer e a se expressar, aprender a perceber o seu potencial e o mundo ao seu redor.

A arte educação respeita e não faz distinção de gênero, biótipo, classe social, credo ou grupo étnico. Entende-se que a diversidade é uma oportunidade para aprender a conviver com as diferenças.

Trabalhar com a arte educação estimula as habilidades do ser humano para além da arte, desenvolvendo sua competência de inserção social, exercendo a cidadania, tornando-se sujeito de sua própria história e desenvolvendo um olhar crítico sobre o mundo, sobre si mesmo e a própria arte e do contexto em que você pode se manifestar através disso.

A arte educação visa democratizar o acesso à cultura, educação e artes, a fim de promover o pleno crescimento dos jovens como agente transformador de suas vidas e de sua comunidade. Por isso, é necessária a participação de todos os envolvidos na estruturação do processo de educação, como a família, professores e comunidade. Todos devem entender a importância da reconstrução do sentido de comunidade através da transformação dos jovens, como eles se vêem e a comunidade em que vivem.

Como resultado desse trabalho em arte educação, os jovens ganham independência social e criativa. Reforça a capacidade de analisar, avaliar, decidir, promover e organizar a sua participação e a dos outros nos desempenhos sociais e artísticos da sua comunidade. Assim, uma vez que expandimos o acesso aos eventos artísticos, a partir do conceito de inclusão e transformação, teremos um maior número de participantes capazes de trazer a transformação social para o indivíduo e, conseqüentemente, para sua família. E finalmente para toda a comunidade.