

ópera

sin fronteras

Dossier Fundacional

QUIÉNES SOMOS-----	Pág. 3
LA GÉNESIS -----	Pág. 4
PRIMERAS ACCIONES -----	Pág. 8
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES -----	Pág. 10
OBJETIVOS FUNDACIONALES OSF -----	Pág. 11
OBJETIVOS SECUNDARIOS -----	Pág. 12
POBLACIÓN BENEFICIARIA -----	Pág. 13
ACCIONES PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS-----	Pág. 14
IMPACTO ESPERADO -----	Pág. 15
MECANISMOS DE EVALUACIÓN -----	Pág. 17

QUIÉNES SOMOS

ÓPERA SIN FRONTERAS es una asociación no gubernamental (ONG) que nace con el propósito de hacer llegar la ópera a todos aquellos colectivos que tradicionalmente han sido excluidos de ella, con el fin de **visibilizar sus conflictos a través del hecho escénico**.

Entendemos la ópera como un **instrumento de transformación social**, no como un elemento de entretenimiento sólo al alcance de unos pocos.

La ópera, como **arte integrador**, en la que convergen la música, la danza, el teatro y las artes plásticas, es el vehículo idóneo para situar en el centro de la creación a los colectivos más desfavorecidos y ayudarles así, a solucionar sus conflictos.

LA GÉNESIS: SANSÓN Y DALILA

En el año 2019 se nos presentó la ocasión, en el marco del Festival Internacional de Mérida, de llevar a cabo un proyecto participativo que supondría la semilla inicial de ÓPERA SIN FRONTERAS.

Junto a Plena Inclusión Extremadura (PIE), la Orquesta Sinfónica de Extremadura (OEX) y el Coro de cámara de Extremadura decidimos poner en escena la ópera participativa SAMSON ET DALILA, de Camille Saint-Saëns, con **más de 400 personas con capacidades diversas**: asperger, síndrome de down, ciegos, sordos, enfermedades raras y otras personas vulnerables. Entre todos hicimos una **reflexión a cerca de las guerras y su perpetuación a lo largo de la historia de la humanidad**. En dicha ópera un pueblo sometido, representado por dichos colectivos, sufren las consecuencias de un conflicto bélico.

Para iniciar el proyecto, llevamos a cabo una selección de participantes entre los miembros de Plena Inclusión Extremadura, en la que invitamos a participar también a los familiares y cuidadores profesionales que les acompañaban y ayudan en el día a día. Autobuses concertados y una logística comunitaria se encargaron de recoger a los intérpretes pueblo a pueblo y posibilitarles su desplazamiento y participación.

Durante el proceso, realizamos sesiones de trabajo en las que empleábamos **el teatro, la música y la danza como herramientas** para que encarnaran y expresaran, a través de su cuerpo, lo que para ellos significaba la guerra y los actos de barbarie.

Tras un apasionante viaje comprobamos, junto con los profesionales que trabajan a diario con ellos y sus familiares, cómo el proceso creativo había supuesto para todos un **acto de superación y empoderamiento**.

Los participantes dieron vida a las víctimas que representaban en la función, interpretándolos por derecho, **derribando el muro** que hoy en día continua discriminando a las personas con capacidades diversas: ciegos haciendo ópera, sordos haciendo ópera, personas con parálisis cerebral haciendo ópera, down, asperger, gente con multitud de enfermedades raras subiéndose a un escenario para, con todo su ser, hablar de lo que para ellos supone la guerra y cómo el amor puede vencerla.

THE MONSTER IN THE MAZE

En 2020, de la mano del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, pusimos en pie la ópera participativa THE MONSTER IN THE MAZE, de Jonathan Dove.

Esta ópera se representa todos los años desde entonces. Por ella han pasado **más de 3.000 estudiantes de entre 8 y 18 años** del área metropolitana de Barcelona y otras ciudades de Cataluña.

La acción narra el viaje de Teseo, acompañado por todos los jóvenes de Atenas, desde su ciudad de origen hasta Creta, para adentrarse en el laberinto y luchar contra el temible minotauro.

En esta producción operística quisimos **reflexionar juntos a cerca de la tragedia de los inmigrantes en el Mediterráneo**, y de cómo el sistema vigente, representado por el minotauro, deber ser vencido por la terrible injusticia que supone para la mayoría de los individuos.

PRIMERAS ACCIONES LA ODISEA, UCRANIA-MADRID

La diáspora provocada a causa de la reciente invasión ilegítima e ilegal de Ucrania por parte de Rusia exige de todos nosotros una reacción como sociedad, también en el ámbito de la cultura.

Desde **ÓPERA SIN FRONTERAS** hemos querido ayudar a los damnificados haciendo **cultura de emergencia**, a través de una serie de **talleres de teatro y música** que han girado en torno a **LA ODISEA** de Homero.

En ellos, jóvenes refugiados ucranianos y estudiantes de artes escénicas de la EMAD (Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid), con edades comprendidas entre 7 y 21 años, se han embarcado juntos en una aventura épica para, a través del viaje de Ulises de retorno a Ítaca, reflexionar sobre las ideas de **travesía, dignidad, resiliencia, amor, identidad y cambio**.

GRACIAS A TODOS ELLOS POR CAMINAR A NUESTRO LADO Y
ATRAVESAR CON FUERZA EL ALAMBRE DE ESPINO EN POS
DE LA IGUALDAD. POR ELLO Y POR TODOS LOS QUE CLAMAN
POR UN MUNDO JUSTO, IGUALITARIO Y EN PAZ NACE ÓPERA
SIN FRONTERAS.

*“El proyecto de SAMSON ET DALILA ha hecho historia,
no por la cantidad de gente encima del escenario,
sino por la cantidad de barreras que hemos roto.”*

*Paco Azorín, director de escena y
fundador de ÓPERA SIN FRONTERAS*

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

-Miles de millones de habitantes de nuestro planeta no tienen acceso a la cultura más básica.

-Hay una falta flagrante de proyectos y equipamientos culturales de proximidad en más de medio mundo.

-La cultura es un derecho fundamental de todo ser humano que le conecta con el infinito.

-La cultura es inclusión, participación, empoderamiento y autorrealización.

-La cultura es la vacuna que nos inmunizará contra la estupidez humana, el odio, la xenofobia, el racismo, la envidia, la avaricia, el no ser.

-La cultura es una inversión, no un gasto: es muy rentable si se compara el gasto que implica con sus beneficios sociales.

OBJETIVOS FUNDACIONALES DE ÓPERA SIN FRONTERAS

-Promover la expresión artística de los pueblos a través de la música, el canto y la actuación.

-Hacer que las artes escénicas sean accesibles y universales.

-Trascender las fronteras culturales, sociales y geográficas.

-Fomentar la inclusión y la diversidad cultural a través de la ópera.

-Ofrecer oportunidades a artistas de diferentes procedencias para colaborar en proyectos artísticos conjuntos.

-Crear proyectos educativos en escuelas y comunidades para crear eventos públicos.

-Establecer alianzas y colaboraciones con otros actores artísticos.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

-Capacitar a jóvenes músicos y artistas emergentes, brindándoles oportunidades para desarrollar sus habilidades y talentos a través de talleres y programas de mentoría.

-Desarrollar nuevos públicos para la ópera, especialmente entre los jóvenes y aquellos que no han tenido la oportunidad de experimentar la música en vivo.

-Apoyar la creación de nuevas obras de ópera y música escénica que reflejen la diversidad cultural y la inclusión social, y que promuevan el diálogo intercultural y la comprensión mutua.

-Colaborar con instituciones culturales, como teatros y orquestas, para desarrollar proyectos que aumenten la accesibilidad y la relevancia de la ópera.

-Promover la investigación y la documentación de la historia y la evolución de la música escénica, y su impacto en diferentes culturas y comunidades.

POBLACIÓN BENEFICIARIA

- Grupos y comunidades marginadas o en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidades, personas mayores, refugiados, migrantes y otros grupos que pueden enfrentar barreras para acceder a la música escénica.
- Comunidades locales y regionales, incluyendo personas de diferentes edades, niveles educativos y orígenes socioeconómicos, que deseen acceder a la ópera en vivo.
- Instituciones culturales, como teatros y orquestas, que busquen aumentar la accesibilidad y la relevancia de la música clásica y la ópera a través de colaboraciones y programas educativos.
- Jóvenes músicos y artistas emergentes que busquen desarrollar sus habilidades y talentos.

ACCIONES PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS: a modo de decálogo

1. Desterrar la idea de la cultura como posesión de una élite e implantar la idea de cultura como elemento de transformación y empoderamiento.
2. Llegar a los desatendidos del sistema y transformar su realidad haciendo cultura de emergencia.
3. Atacar el problema de raíz creando sobre el terreno proyectos específicos que visibilicen problemas de colectivos concretos, ayudando a resolverlos (sanarlos) a través de la cultura.
4. Dar voz o ser altavoz del genio de las distintas culturas que no pertenecen al sistema capitalista.
5. Crear proyectos únicos y diferenciados que pongan en valor la cultura de una comunidad, por encima de la cultura capitalista dominante.
6. Enseñar al mundo que la diferencia entre culturas es un regalo de valor incalculable.
7. Involucrar en nuestros proyectos a los agentes que ya trabajan sobre el terreno, creando alianzas y un tejido capaz de iniciar el cambio por sí mismo.
8. Conectar el mundo amateur y profesional, creando tejido cultural y puestos de trabajo.
9. Generar acontecimientos culturales en los cuales converjan todos los sectores de la sociedad: familias, amigos, compañeros y allegados de los artistas seleccionados.
10. Generar proyectos formativos que creen nuevos trabajadores de la cultura que multipliquen a su vez las oportunidades de cambio.

IMPACTO ESPERADO

-Fomentar la inclusión social y cultural:

La ópera y la música clásica pueden ser percibidas como formas de arte elitistas y alejadas de la vida cotidiana de muchas personas. Al hacer que la música clásica y la ópera sean más accesibles y relevantes para diferentes comunidades y grupos, el proyecto puede contribuir a fomentar la inclusión social y cultural y promover la diversidad y la comprensión mutua.

-Desarrollar habilidades y talentos:

Al brindar oportunidades para la capacitación y el desarrollo de habilidades y talentos, el proyecto puede ayudar a los jóvenes músicos y artistas emergentes a alcanzar su potencial y a contribuir al desarrollo cultural de sus comunidades.

-Crear nuevos públicos:

Al promover la música clásica y la ópera a través de eventos públicos y programas educativos, el proyecto puede crear nuevos públicos para la música y aumentar la demanda por este tipo de arte.

-Establecer alianzas y colaboraciones:

Al colaborar con otras organizaciones e instituciones, el proyecto puede contribuir a establecer redes de colaboración y solidaridad que puedan fortalecer la oferta cultural y educativa de la región.

-Contribuir al desarrollo cultural y artístico:

Al promover la creación de nuevas obras y proyectos artísticos, el proyecto puede contribuir al desarrollo cultural y artístico de la región y a la proyección internacional de artistas y músicos locales.

Es importante que el proyecto defina claramente los indicadores de impacto y los mecanismos de evaluación y seguimiento para poder medir y analizar el impacto del proyecto en el corto, mediano y largo plazo.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

-Encuestas y entrevistas:

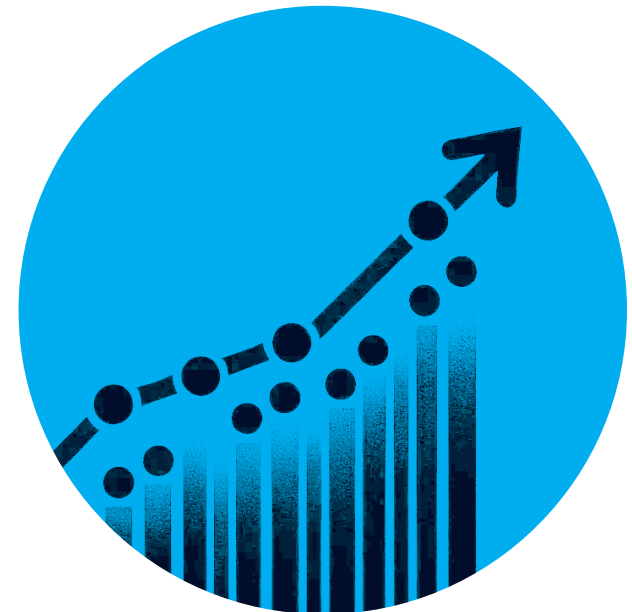
Utilizar encuestas y entrevistas para evaluar la satisfacción de los participantes y la audiencia con respecto a los eventos y programas de Ópera Sin Fronteras, y para recopilar comentarios y sugerencias para mejorar el proyecto.

-Evaluación de habilidades y talentos:

Para evaluar el impacto del proyecto en el desarrollo de habilidades y talentos de los jóvenes músicos y artistas emergentes, se pueden realizar evaluaciones de desempeño y seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo.

-Monitoreo de asistencia y participación:

Para evaluar el impacto del proyecto en la creación de nuevos públicos para la música clásica y la ópera, se puede monitorear la asistencia y participación en eventos y programas y analizar el perfil demográfico de la audiencia.

-Evaluación de alianzas y colaboraciones:

Para evaluar el impacto del proyecto en el establecimiento de alianzas y colaboraciones, se pueden realizar encuestas y entrevistas con los colaboradores para evaluar su nivel de satisfacción y compromiso con el proyecto, y para identificar oportunidades de mejora.

-Análisis de impacto social y cultural:

Para evaluar el impacto del proyecto en la inclusión social y cultural, se pueden realizar análisis cualitativos y cuantitativos del impacto del proyecto en la vida cotidiana de las personas y en la percepción de la música clásica y la ópera en la comunidad.

Es importante que el proyecto defina claramente los mecanismos de evaluación y establezca los indicadores de impacto relevantes para poder medir y analizar el impacto del proyecto de manera efectiva. Además, los resultados de la evaluación deben ser utilizados para mejorar y adaptar el proyecto en función de las necesidades y expectativas de la población beneficiaria.

ópera
sin fronteras