

Imagining Mexico

Layers of Culture, Story, and Identity

Chicago • Habla
TEACHER
INSTITUTE

Itinerary

TUESDAY, AUGUST 6

- 8:30am-8:45am** ARRIVE AT THE NATIONAL MUSEUM OF MEXICAN ART
- 8:45am-9:00am** WELCOME BREAKFAST
- 9:00am-12:00pm** **THE DAY YOU BEGIN**
a language and literacy workshop with María del Mar Patrón Vázquez and Kurt Wootton
- 12:00pm-12:45pm** LUNCH
- 12:45pm-3:00pm** **BOOKS AS ART OBJECTS**
a visual arts and literacy workshop with Cynthia Weiss, Fannie Medina and Tommaso De Silvestri

WEDNESDAY, AUGUST 7

- 8:30am-8:45am** BREAKFAST
- 8:45am-9:00am** **CAPTURING EXPERIENCE: MORNING REFLECTION**

reflection on the previous day

9:00am-12:00pm

SOUNDSCAPES WITH ORIGIN STORIES

a story and sound workshop with Darío Bernal Villegas and Kurt Wootton

12:00pm-12:45pm

LUNCH

12:45pm-3:00pm

OUR MANY STORIES

a performance and literacy workshop with María del Mar Patrón Vázquez and Kurt Wootton

THURSDAY, AUGUST 8

8:30am-8:45am

BREAKFAST

8:45am-9:00am

CAPTURING EXPERIENCE: MORNING REFLECTION

reflection on the previous day

9:00am-10:30am

IMAGINING POSSIBLE FUTURES

a visual arts lecture with Fannie Medina, Jon Baricovich, Cynthia Weiss and Kurt Wootton

10:30am-12:00pm

ARTISTS IMAGINING MEXICO: PAST, PRESENT AND FUTURE

walk-through of the National Museum of Mexican Art exhibits with museum staff, Fannie Medina, Jon Baricovich, Cynthia Weiss and Kurt Wootton

12:00pm-12:45pm

LUNCH

12:45pm-3:00pm

SURREALISM BOXES

a creative workshop with Cynthia Weiss, Fannie Medina and Tommaso De Silvestri

FRIDAY, AUGUST 9

8:30am-8:45am

BREAKFAST

8:45am-9:00am

CAPTURING EXPERIENCE: MORNING REFLECTION

reflection on the previous day

9:00am-11:00am

IMAGINING MEXICO: PERFORMANCE PREPARATION

a rehearsing/revising experience using theatre arts, visual arts and sound led by Cynthia Weiss, Fannie Medina, Kurt Wootton, Tommaso De Silvestri and Darío Bernal Villegas

11:00am-12:00pm

IMAGINING MEXICO: PERFORMANCE OF UNDERSTANDING

12:00pm-12:45pm

CLOSING LUNCH CELEBRATION FOR THE SECOND ANNUAL HABLA TEACHER INSTITUTE IN CHICAGO

PRESENTERS 2019 HABLA TEACHER INSTITUTE IN CHICAGO

Jon Baricovich is a life-long educator dedicated to the field of bilingual education and multi-lingual studies. As the Director of English Learner Programming in Summit School District 104, he was fundamental in establishing a Two-Way Spanish-English Dual Language program. His professional interests lie in the areas of linguistics, social justice and arts integration. Born and raised in Chicago and the son of an immigrant parent, his interest in multi-cultural studies and identity formation is grounded in his own personal lived experiences. He currently lives in the Pilsen neighborhood with his wife and two beautiful, precocious, bilingual and multi-cultural daughters.

Fannie Medina is a Chicago native. She has over 20 years working in the field of art education. She began taking visual art courses as a teenager at the School of the Art Institute of Chicago, Marwen Foundation, and worked as an apprentice artist through the City of Chicago's Gallery 37 program. At 18 years old, she began to work for Marwen and Gallery 37 as a Teaching Assistant. She pursued her degree in art education at the School of the Art Institute of Chicago while working as a teaching assistant, eventually obtaining a BFA in Arts Education from the University of Illinois at Chicago. Fannie has worked all over the Chicagoland area, teaching youth ages 5-18. She has shared her passion for teaching through the arts in working with various organizations such as A.R.T., Marwen Foundation, After School Matters, Chicago Park District, Better Boys Foundation, and Mujeres Latinas en Acción. Using the creative arts as a tool for improved learning has been the basis of her teaching practice. She currently works at Cook County school district 104 as the Program Manager for Pairing Arts and Culture with Teaching and Technology.

María del Mar Patrón Vázquez was born in Merida, Yucatan, Mexico where her family has lived for generations. She studied literature at Universidad de las Américas in Puebla, Mexico and then went on to a graduate degree in Hispanic Studies at Brown University in the United States. Her work is focused on how reading and literature can be part of the daily life of communities. At Brown, she received the prestigious Presidential Teaching Award for her teaching of Spanish language classes to university students. Her unique approach to teaching involves the literature and culture of the language. Marimar has presented talks and workshops on language teaching in a variety of settings including Brown University, Florida Atlantic University, and for SmART Schools, an arts-integration organization. Perhaps the greatest lessons she's learned about teaching are from her children, Luis and Sandra, who are growing up bilingual.

Kurt Wootton is a co-founder and director of Habla: the Center for Language and Culture and is one of the founding directors of the ArtsLiteracy Project in the Education Department at Brown University. He has piloted several lab schools in the United States, Brazil, and Mexico and has worked with Boston, Hartford, St. Paul, Providence, and Central Falls on multi-year, district-wide initiatives. He is the coauthor of *A Reason to Read: Linking Literacy and the Arts* published by Harvard Education Press. *The New York Times* writes, "Mr. Wootton remains every bit as convinced of education's power to transform lives. He has changed his tool of choice, however, from a mirror in which students see only reflections of themselves to a window that opens onto the rest of the world."

Cynthia Weiss is an award-winning public artist, painter, mosaic artist and arts education consultant. She held previous positions of Director of Education at Marwen, a free visual arts program for underserved youth in Chicago, and Director of Project AIM and adjunct faculty member at Columbia College Chicago. Cynthia is co-editor with Amanda Leigh Lichtenstein of; *AIMprint: New Relationships in the Arts and Learning*, Columbia College Chicago (2008), and co-editor with Gail Burnaford and Arnold Aprill of *Renaissance in the Classroom: Arts Integration and Meaningful Learning* (2001). Cynthia adores teaching at Habla, is fluent in Spanish, and is always inspired by translations across art forms, language, and culture.

Tommaso De Silvestri was born in Milan, Italy and moved to Mexico at a very young age, when his passion for art bloomed. Tommaso studied Fine Arts at the Accademia di Belle Arti of Urbino in Italy. During his undergraduate studies, Tommaso found another passion: working with kids. In 2010, Tommaso moved to Merida and participated in the Habla Teacher Institute to further pursue his enthusiasm for early-childhood education. This opened the door for him to become a teacher at Habla, where today he is the Creative Director and continues to teach. He also works with EdúcaTE Yucatán A.C. as an arts literacy promotor for primary school students and PICIP (Comprehensive Participatory Community Intervention Program), where he collaborates with the people of Flamboyanes to create murals around the community. Whenever he can, Tommaso attends art and teaching workshops to enhance his creativity in his professional and personal work. His passions include painting, videography, photography, animation, music, and yoga. Watching the excitement his students express when creating art and exploring their own imagination is what drives his passion for teaching.

Darío Bernal Villegas is a drummer, composer, and improviser, originally from Mexico City, trained in Mexico and London. Improvisation is an essential part of his job as a music creator, both in his openly improvised pieces and his compositions. He seeks to create an intense and creative interaction between musicians and the score, fostering the conditions for a fruitful dialogue between performer and composer. He is known for helping students create original, modern compositions using a variety of instruments and found objects.

Arnold Aprill founded the Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE) in 1993 and the Radical Compliance Arts and Learning Laboratory in 2012. He comes from a background in professional theater as an award-winning director, producer, and playwright. He has taught at the University of Chicago, National-Louis University, Columbia College, and the School of the Art Institute of Chicago. He is one of the co-editors with Cynthia Weiss and Gail Burnaford of *Renaissance in the Classroom: Arts Integration and Meaningful Learning*. He consults nationally and internationally on the role of the arts in effective school improvement and has been recognized for exceptional leadership by the Chicago Community Trust and the Ford Foundation. The Fulbright Scholar's program has named him as an arts education Senior Specialist.

Madeline Beath is the English Program and Teacher Institute Coordinator at Habla. She grew up in Tennessee and has always had a passion for people. She received her Bachelor of Arts in Sociology and Spanish before moving to Mérida in 2012. For the better part of a decade, Madeline has worked with mostly teens and pre-teens in diverse classroom settings in and around Mérida, which inspired her to pursue her Master of Science in Social Work with a concentration in Organizational Leadership from the

University of Tennessee. Madeline is currently linked with EdúcaTE Yucatán, AC and PICIP (Comprehensive Participatory Community Intervention Program), where she works in project development and implementation for youth and parent programs. Madeline loves working with youth and is dedicated to violence prevention, community empowerment and trauma-informed practice. She strives to promote an interdisciplinary collaboration between educators and social workers to take on the challenges youth face in and out of the classroom.

Itinerario

MARTES, 6 DE AGOSTO

- 8:30am-8:45am** LLEGADA AL MUSEO NACIONAL DE ARTE MEXICANO
- 8:45am-9:00am** DESAYUNO DE BIENVENIDA
- 9:00am-12:00pm** **ESTE ES EL DÍA EN QUE DESCUBRES QUIÉN ERES**
un taller de lenguaje y lecto-escritura con María del Mar Patrón Vázquez y Kurt Wootton
- 12:00pm-12:45pm** ALMUERZO
- 12:45pm-3:00pm** **LIBROS COMO OBJETOS DE ARTE**
un taller de arte y lecto-escritura con Cynthia Weiss, Fannie Medina y Tommaso De Silvestri

MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO

- 8:30am-8:45am** DESAYUNO
- 8:45am-9:00am** **CAPTURANDO EXPERIENCIAS: REFLEXIÓN MATUTINA**
reflexión sobre el día anterior
- 9:00am-12:00pm** **PAISAJES SONOROS CON HISTORIAS DE ORÍGENES**
un taller de historias y sonidos con Darío Bernal Villegas y Kurt Wootton
- 12:00pm-12:45pm** ALMUERZO
- 12:45pm-3:00pm** **NUESTRAS TANTAS HISTORIAS**
un taller de performance y lecto-escritura con María del Mar Patrón Vázquez y Kurt Wootton

JUEVES, 8 DE AGOSTO

- 8:30am-8:45am** DESAYUNO
- 8:45am-9:00am** **CAPTURANDO EXPERIENCIAS: REFLEXIÓN MATUTINA**
reflexión sobre el día anterior
- 9:00am-10:30am** **IMAGINANDO FUTUROS POSIBLES**
una clase magistral de artes visuales con Fannie Medina, Jon Baricovich, Cynthia Weiss y Kurt Wootton
- 10:30am-12:00pm** **ARTISTAS IMAGINANDO MÉXICO: EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO**
recorrido por las exhibiciones del Museo Nacional de Arte Mexicano con el personal del museo, Fannie Medina, Jon Baricovich, Cynthia Weiss y Kurt Wootton
- 12:00pm-12:45pm** ALMUERZO
- 12:45pm-3:00pm** **CAJAS DE SURREALISMO**
un taller creativo con Cynthia Weiss, Fannie Medina and Tommaso De Silvestri

VIERNES, 9 DE AGOSTO

- 8:30am-8:45am** DESAYUNO
- 8:45am-9:00am** **CAPTURANDO EXPERIENCIAS: REFLEXIÓN MATUTINA**
reflexión sobre el día anterior
- 9:00am-11:00am** **IMAGINANDO MÉXICO: PREPARACIÓN DE PERFORMANCE**
una experiencia de ensayo/revisión utilizando artes dramáticas, artes visuales
y
sonido dirigida por Cynthia Weiss, Fannie Medina, Kurt Wootton, Tommaso De Silvestri y Darío Bernal Villegas
- 11:00am-12:00pm** **IMAGINANDO MÉXICO: PERFORMANCE DE ENTENDIMIENTO**
- 12:00pm-12:45pm** **CELEBRACIÓN DE CIERRE DEL SEGUNDO INSTITUTO DE HABLA EN CHICAGO**

PRESENTADORES 2019 INSTITUTO PARA EDUCADORES DE HABLA EN CHICAGO

Jon Baricovich es un educador quien ha dedicado su vida al campo de la educación bilingüe y los estudios multilingües. Mientras ejercía el cargo de Director del programa de aprendizaje de inglés en el distrito escolar 104, fue parte fundamental en el desarrollo de un Programa de lenguaje dual bidireccional Español-Inglés. Sus intereses profesionales yacen en las áreas de la lingüística, justicia social e integración de las artes. Nació y creció en Chicago, hijo de un padre inmigrante, por lo que su interés en los estudios multiculturales y la formación de identidad está relacionado a sus experiencias personales. Actualmente vive en el vecindario Pilsen con su esposa y sus dos hermosas, precoces, bilingües y multiculturales hijas.

Fannie Medina es nativa de Chicago. Tiene más de 20 años trabajando en el campo de la educación artística. Comenzó a tomar cursos de artes visuales cuando era adolescente en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago y Fundación Marwen y trabajó como artista aprendiz en el programa Galería 37 de la Ciudad de Chicago. A los 18 años, comenzó a trabajar para Marwen y Gallery 37 como asistente de enseñanza. Obtuvo su título en educación artística en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago mientras trabajaba como profesora adjunta y finalmente obtuvo una licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Illinois en Chicago. Fannie ha trabajado en toda el área de Chicagolandia, enseñando a jóvenes de 5 a 18 años. Ella ha compartido su pasión por la enseñanza a través de las artes al trabajar con varias organizaciones como A.R.T., Fundación Marwen, *After School Matters*, Distrito de parques de Chicago, *Better Boys Foundation* y Mujeres Latinas en Acción. El uso de las artes creativas como herramienta para mejorar el aprendizaje ha sido la base de su práctica docente. Actualmente trabaja en el distrito escolar del Condado de Cook 104 como gerente de programas para unir el arte y la cultura con la enseñanza y la tecnología.

María del Mar Patrón Vázquez nació en Mérida, Yucatán, donde su familia tiene raíces profundas. Estudió literatura en la Universidad de las Américas en Puebla, y después cursó una maestría en Estudios Hispánicos en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Su trabajo se centra en la manera como las historias, la lectura y la literatura se integran dentro de la vida diaria de las comunidades. En Brown recibió el prestigioso premio Presidential Teaching Award por su enseñanza del idioma español a estudiantes universitarios. Su enfoque pedagógico particular integra la narrativa oral, la literatura y la cultura a la enseñanza del idioma. Marimar ha presentado pláticas y liderado talleres de enseñanza de idiomas en una variedad de escenarios, incluyendo la Universidad de Brown, la Universidad de Harvard y en diferentes organizaciones dedicadas al desarrollo de la lecto-escritura en Estados Unidos y México. Las lecciones más sobre la enseñanza y el lenguaje las ha adquirido de sus dos hijos, Sandra y Luis, quienes están creciendo bilingües. De ahí su nueva pasión, los cuentos infantiles y su lugar en el salón de clase. Marimar cree que la clave en la educación es crear una comunidad de diálogo en el salón de clase, donde la creatividad y la imaginación tengan la misma importancia que el pensamiento crítico y el contenido académico. Su cita favorita es de Carlos Fuentes: igual que el pan y el amor, el lenguaje y las ideas se comparten con los seres humanos.

Kurt Wootton es cofundador y director de Habla: El centro de lengua y cultura, y es uno de los fundadores del proyecto ArtsLiteracy del Departamento de Educación en la Universidad de Brown. Ha dirigido varias escuelas-laboratorio en los Estados Unidos, Brasil y México, y ha trabajado en Boston, Hartford, St. Paul, Providence y Central Falls en iniciativas educativas para varios distritos escolares. Es coautor de *A Reason to Read: Linking Literacy and the Arts* publicado por Harvard Education Press. El New York Times escribió al respecto “El Sr. Wootton está convencido de que el poder de la educación transforma vidas. Sin embargo, ha cambiado de herramienta: para él la educación ya no es un espejo en el cual los estudiantes miran su propio reflejo sino una ventana que se abre al resto del mundo”.

Cynthia Weiss es una galardonada artista pública, pintora, artista de mosaicos y consultora de educación artística. Ella fue anteriormente la directora académica en Marwen, un programa gratuito de artes visuales para jóvenes sin atención en Chicago, directora del proyecto AIM y miembro adjunto de la facultad en Columbia College Chicago. Cynthia es coeditora junto con Amanda Leigh Lichtenstein de *AIMprint: Nuevas relaciones en las artes y el aprendizaje*, Columbia College Chicago (2008) y coeditora con Gail Burnaford y Arnold Aprill de *Renacimiento en el aula: Integración de las artes y aprendizaje significativo* (2001). Cynthia adora enseñar en Habla, habla español con fluidez y siempre se inspira en las traducciones a través de formas de arte, lenguaje y cultura.

Tommaso De Silvestri nació en Milán, Italia y se mudó a México a una edad muy temprana, cuando su pasión por el arte floreció. Tommaso estudió Bellas Artes en la Accademia di Belle Arti de Urbino en Italia. Durante sus estudios universitarios, Tommaso encontró otra pasión: trabajar con niños. En 2010, Tommaso se mudó a Mérida y participó en el Instituto para educadores de Habla para continuar con su entusiasmo por la educación infantil. Esto le abrió la puerta para convertirse en profesor en Habla, donde hoy es el Director Creativo y continúa enseñando. También trabaja con EdúcaTE Yucatán A.C. como promotor de alfabetización artística para alumnos de primaria, y PICIP (Programa de intervención comunitaria participativa integral), donde colabora con la gente de Flamboyanes para crear murales alrededor de la comunidad. Siempre que puede, Tommaso asiste a talleres de arte y enseñanza para mejorar su creatividad en su trabajo profesional y personal. Sus pasiones incluyen la pintura, la videografía, la fotografía, la animación, la música y el yoga. Ver la emoción que sus estudiantes expresan al crear arte y explorar su propia imaginación es lo que impulsa su pasión por la enseñanza.

Darío Bernal Villegas es baterista, compositor e improvisador, originario de la Ciudad de México, formado en México y Londres. La improvisación es una parte esencial de su trabajo como creador de música, tanto en sus piezas abiertamente improvisadas como en sus composiciones. Busca crear una interacción intensa y creativa entre los músicos y la partitura, fomentando las condiciones para un diálogo fructífero entre el intérprete y el compositor. Es conocido por ayudar a los estudiantes a crear composiciones originales y modernas utilizando una variedad de instrumentos y objetos encontrados.

Arnold Aprill fundó el *Chicago Arts Partnerships in Education (CAPE)* en 1993 y el laboratorio en educación y artes *Radical Compliance Arts and Learning Laboratory* 2012. Cuenta con amplia experiencia en el campo de las artes escénicas y ha sido galardonado con premios como productor, director y dramaturgo. Ha sido docente en la Universidad de Chicago, en *National-Louis University*, en *Columbia College* y en la Escuela de Artes del Instituto de Chicago. Coeditó el libro *Renaissance in the*

Classroom: Arts Integration and Meaningful Learning junto con Cynthia Weiss y Gail Burnaford. Es consultor a nivel nacional e internacional sobre cómo usar las artes para mejorar las escuelas y ha recibido reconocimientos del *Chicago Community Trust* y la Fundación Ford por su excepcional liderazgo en la comunidad de Chicago. El programa *Fulbright* lo ha nombrado especialista en el uso de las artes en espacios educativos.

Madeline Beath creció en Tennessee y siempre ha tenido pasión por la gente. Terminó su licenciatura en Sociología y Español antes de mudarse a Mérida, la cual encantó su corazón con su particular encanto sureño desde que vino a estudiar en el 2012. La mayor parte de una década, Madeline ha trabajado con adolescentes y preadolescentes en diversos espacios educativos dentro y alrededor de Mérida, lo que la inspiró a obtener su maestría en Trabajo Social en la Universidad de Tennessee. Madeline ama trabajar con los jóvenes y se dedica a la prevención de la violencia, empoderamiento comunitario y prácticas informadas sobre el trauma. Madeline se esfuerza por promover la colaboración interdisciplinaria entre educadores y trabajadores sociales para abordar los retos a los que la juventud se enfrenta dentro y fuera del aula. Madeline es la Coordinadora de Inglés y Proyectos Comunitarios en Habla.