

THE POWER OF WORDS

July 27-31

TEACHER
INSTITUTE 2020

I only know that learning to believe in the power of my own words has been the most freeing experience of my life.
- Elizabeth Acevedo
The Poet X

The Power of Words The 12th Annual Habla Teacher Institute

Itinerary

Please note that every morning at 8:45am, breakfast will be served at Habla. Lunch will be served at 11:45am each day. All food will be traditional Mexican and Yucatecan dishes. Coffee, tea, refreshments, and snacks will be available throughout the day.

Quotes throughout the itinerary are from this summer's core text, Elizabeth Acevedo's The Poet X. This text will be supplemented by a constellation of poems, songs, and books for every age group.

MONDAY, JULY 27

8:30am-9:00am ARRIVE AT HABLA

9:00am-9:30am WELCOME

9:30am-11:45am **THE FIRST WORDS**
a building community/performance/writing workshop with Patricia Sobral

"I sit wondering how writing can bring such strangers into the same room."

11:45am-12:30pm LUNCH

1:30pm-3:30pm

DICHOS - VISUAL SAYINGS

a visual arts workshop with Cynthia Weiss and Tommaso Iskra De Silvestri

TUESDAY, JULY 28

9:00am-9:30am

CAPTURING EXPERIENCE: MORNING REFLECTION

reflection on the previous day

9:30am-11:45am

A COMMUNITY OF READERS

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

*“The way the words say what I mean,
how they twist and turn language,
how they connect with people.
How they build community.”*

11:45am-12:30pm LUNCH

12:30pm-3:30pm

LANTERNS GLOWING IN THE DARK

a visual and textual arts workshop with Cynthia Weiss and Patricia Sobral

*“I only know that learning to believe in the power of my own words
has been the most freeing experience of my life. It has brought me
the most light. And isn't that what a poem is? A lantern glowing in
the dark.”*

WEDNESDAY, JULY 29

9:00am-9:30am

CAPTURING EXPERIENCE: MORNING REFLECTION

reflection on the previous day

9:30am-11:30am

COMPOSING SOUND AND WORD SYMPHONIES

a performance and music workshop with Darío Bernal Villegas

*“And even that young I learned music can become a bridge
between you and a total stranger.”*

11:30am-12:15pm LUNCH

12:15PM-3:00pm

THE POWER OF A ROOM

presentations and conversations from Institute participants

THURSDAY, JULY 30

- 9:00am-9:30am** **CAPTURING EXPERIENCE: MORNING REFLECTION**
reflection on the previous day
- 9:30am-11:45am** **THE POWER OF WORDS**
collaboratively presented by a team of multidisciplinary teaching artists
- “It was just a poem, Xiomara, I think.
But it felt more like a gift.”*
- 11:45am-12:30pm** LUNCH
- 12:30pm-3:00pm** **LEARNING TO FLY**
a visual arts workshop with Cynthia Weiss and Tommaso Iskra De Silvestri
- “And my heart is one of Darwin's finches learning to fly.”*

FRIDAY, AUGUST 1

- 9:00am-10:40am** **CAPTURING EXPERIENCE**
a summary reflection on the week
- 10:40am-11:10am** **OUR WEEK IN VIDEO AND PHOTOS**
documentation presentation by Arnold Aprill and Team
- 11:10am-2:00pm** **THE POWER OF WORDS EXHIBIT PREPARATION / LUNCH**
a rehearsing/revising experience led by Cynthia Weiss, Patricia Sobral, Kurt Wootton, and Darío Bernal Villegas
- 2:00pm-3:00pm** **THE POWER OF WORDS: A COMMUNITY EXHIBITION**
- 3:00pm-4:00pm** **FINAL INSTITUTE REFLECTION**
- 8:30pm** **HABLA’S 12TH ANNUAL CLOSING CELEBRATION AND FIESTA**
meet at Habla at 7:30pm for transportation to the estate

The closing fiesta will take place at a spacious Quinta (estate) outside of Merida. Traditional Yucatecan food, drinks, Latin American music, and dancing will carry us through the night.

PRESENTERS 2020 TEACHER INSTITUTE

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 artist and educator, and a national leader in creative youth development and arts integration. She was previously the Director of Education at Marwen, a program that provides free visual arts courses and career counselors for Chicago youth from low-income communities. Cynthia helped found and direct the AIMproject (Arts Integration Mentoring Project) at Columbia College in Chicago. She is part of the arts education team that creates and directs the summer institutes at Habla: The Center for Language and Culture in Merida, Mexico. She does consultations at the local and national levels to support educating artists in their professional development of arts learning and reading and writing. Cynthia has an MFA in painting from the University of Illinois at Chicago and has directed large-scale public projects around the city and a member of the Chicago Public Art Group. She is co-editor, with Gail Burnaford and Arnold Aprill of *Renaissance in the Classroom: Arts Integration and Meaningful Learning*, and co-editor with Amana Lichtenstein of *AIMprint: New Relations in the Arts and Learning*.

Patricia Sobral was educated in Brazil and the United States and has lived all her life between and in the midst of several cultures. She holds a Ph.D. in Portuguese and Brazilian Studies from Brown University, where she is currently a faculty member. She is the Director of Undergraduate Studies in the Department of Portuguese and Brazilian Studies. Patricia teaches several courses in Portuguese via the arts, for example *Performing Brazil*, and three courses in English: a first-year seminar, *Belonging and Displacement*; a sophomore seminar, *Mapping Cross-Cultural Identities*, and *Artful Teaching*.

Patricia Sobral is the recipient of the 2012 Harriet W. Sheridan Award for Distinguished Contribution to Teaching and Learning at Brown, and the Undergraduate Student Council Award for Teaching and Advising, and the recipient of the 2016 Karen T. Romer Prize for Excellence in Advising. She is a co-author of *Ponto de Encontro, Viajando através do alfabeto*, and *Mapeando o Português através das Artes*. She integrates the performing, visual, digital, and literary arts to enhance language acquisition, deepen cultural awareness, and demonstrate how the arts can promote change.

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.

Nick Rabkin is a research affiliate of the Cultural Policy Center at the University of Chicago, and the principal investigator of the Teaching Artist Research Project at NORC at the University of Chicago. He teaches cultural policy at Columbia College Chicago.

Tommaso Iskra 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.

Madeline Beath 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. Madeline is the English and Community Projects Coordinator at Habla.

THE POWER OF WORDS

July 27-31

TEACHER
INSTITUTE 2020

I only know that learning to believe in the power of my own words has been the most freeing experience of my life.
- Elizabeth Acevedo
Poet X

El poder de las palabras
El 12avo instituto anual de educadores en Habla

Itinerario

Por favor, ten en cuenta que cada mañana a las 8:45 am, el desayuno se servirá en Habla. El almuerzo se servirá a las 11:45 am cada día. Toda la comida será tradicional mexicana y yucateca. Café, té, refrescos y tentempiés estarán disponibles durante todo el día.

Las citas a lo largo del itinerario son del texto central de este verano, Poet X de Elizabeth Acevedo. Este texto se complementará con una constelación de poemas, canciones y libros para cada grupo de edad.

LUNES, 27 DE JULIO

8:30am-9:00am LLEGAR A HABLA

9:00am-9:30am BIENVENIDA

9:30am-11:45am **LAS PRIMERAS PALABRAS**
un taller de comunidad/performance/escritura con Patricia Sobral

“Me siento preguntándome cómo escribir puede traer a tales extraños a la misma habitación.”

11:45am-12:30pm ALMUERZO

1:30pm-3:30pm

DICHOS VISUALES

un taller de artes visuales con Cynthia Weiss y Tommaso Iskra De Silvestri

MARTES, 28 DE JULIO

9:00am-9:30am

CAPTURANDO EXPERIENCIAS: REFLEXIÓN MATUTINA

reflexión sobre el día anterior

9:30am-11:45am

UNA COMUNIDAD DE LECTORES

un taller de lecto-escritura y performance con Kurt Wootton y María del Mar Patrón Vázquez

“La forma en que las palabras dicen lo que quiero decir, cómo tuercen y cambian el lenguaje, cómo se conectan con las personas. Cómo construyen comunidad.”

11:45am-12:30pm

ALMUERZO

12:30pm-3:30pm

LINTERNAS BRILLANDO EN LA OSCURIDAD

un taller de texto y artes visuales con Cynthia Weiss y Patricia Sobral

“Solo sé que aprender a creer en el poder de mis propias palabras ha sido la experiencia más liberadora de mi vida. Me ha traído la mayor cantidad de luz ¿Y no es eso un poema? Una linterna brillando en la oscuridad.”

MIÉRCOLES, 29 DE JULIO

9:00am-9:30am

CAPTURANDO EXPERIENCIAS: REFLEXIÓN MATUTINA

reflexión sobre el día anterior

9:30am-11:30am

COMPONIENDO SINFONÍAS DE SONIDOS Y PALABRAS

un taller de performance y música con Darío Bernal Villegas

“E incluso tan joven aprendí que la música puede convertirse en un puente entre un extraño total y tú.”

11:30am-12:15pm

ALMUERZO

12:15PM-3:00pm

EL PODER DE UN AULA

presentaciones y conversaciones con participantes del instituto

JUEVES, 30 DE JULIO

- 9:00am-9:30am** **CAPTURANDO EXPERIENCIAS: REFLEXIÓN MATUTINA**
reflexión sobre el día anterior
- 9:30am-11:45am** **EL PODER DE LAS PALABRAS**
presentado en colaboración por un equipo de artistas docentes multidisciplinares
- “Fue solo un poema, Xiomara, creo.
Pero se sintió más como un regalo.”*
- 11:45am-12:30pm** ALMUERZO
- 12:30pm-3:00pm** **APRENDIENDO A VOLAR**
un taller de artes visuales con Cynthia Weiss y Tommaso Iskra De Silvestri
- “Y mi corazón es uno de los pinzones de Darwin que está aprendiendo a volar.”*

VIERNES, 1 DE AGOSTO

- 9:00am-10:40am** **CAPTURANDO EXPERIENCIAS: REFLEXIÓN MATUTINA**
reflexión sobre el día anterior
- 10:40am-11:10am** **NUESTRA SEMANA EN VIDEO Y FOTOS**
presentación de documentación por Arnold Aprill y equipo
- 11:10am-2:00pm** **EL PODER DE LAS PALABRAS: PREPARACIÓN DE EXPOSICIÓN / ALMUERZO**
una experiencia de ensayo/revisión dirigida por Cynthia Weiss, Patricia Sobral, Kurt Wootton y Darío Bernal Villegas
- 2:00pm-3:00pm** **EL PODER DE LAS PALABRAS: UNA EXPOSICIÓN COMUNITARIA**
- 3:00pm-4:00pm** **REFLEXIÓN FINAL DEL INSTITUTO**
- 8:30pm** **CELEBRACIÓN DE CIERRE DEL 12AVO. INSTITUTO DE HABLA Y FIESTA**
reunirse en Habla a las 7:30pm para el transporte a la quinta

La celebración del cierre se llevará a cabo en una espaciosa quinta fuera de Mérida. La comida tradicional yucateca, los tragos, la música latinoamericana y el baile nos llevarán toda la noche.

PRESENTADORES 2020 INSTITUTO DE EDUCADORES

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.

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 y educadora, y una líder nacional en las áreas de desarrollo creativo de jóvenes e integración de las artes. Ella fue previamente Directora de Educación en Marwen, un programa que provee cursos gratis de artes visuales y consejeros de carrera para jóvenes de Chicago provenientes de escuelas y comunidades de escasos recursos. Cynthia ayudó a fundar y dirigir el proyecto AIM (Proyecto de tutoría en integración de las artes, por sus siglas en inglés) en Columbia College en Chicago. Es parte del equipo de educación de las artes que en conjunto crea y dirige cada verano el Instituto de Educadores de Habla: El centro de lengua y cultura, en Mérida, México. Realiza consultorías a nivel local y nacional para apoyar a artistas educadores en su desarrollo profesional en las áreas del aprendizaje de las artes y la lecto-escritura. Cynthia tiene una maestría en las bellas artes en pintura de la Universidad de Illinois en Chicago y ha dirigido proyectos públicos de gran escala en la ciudad como miembro de Chicago Public Art Group. Es coeditora, junto con Gail Burnaford y Arnold Aprill, del libro *Renaissance in the Classroom: Arts Integration and Meaningful Learning*, y coeditora, junto con Amanda Lichtenstein, de *AIMprint: New Relationships in the Arts and Learning*.

Patricia Sobral se educó en Brasil y en los Estados Unidos y ha vivido toda su vida entre y en medio de varias culturas. Ella tiene un doctorado en estudios portugueses y brasileños de la Universidad de Brown, donde actualmente es miembro de la facultad. Es la Directora de Estudios de Licenciatura en el Departamento de estudios portugueses y brasileños. Patricia imparte varios cursos en portugués a través de las artes, por ejemplo, *Performing Brazil*, y tres cursos en inglés: un seminario de primer año, *Pertenencia y desplazamiento*; un seminario de segundo año, *Mapeo de identidades interculturales y Enseñanza artística*. Patricia Sobral recibió el Premio Harriet W. Sheridan 2012 por su distinguida contribución a la enseñanza y el aprendizaje en Brown, y el Premio del Consejo Estudiantil de Licenciatura por la Enseñanza y Asesoramiento, y recibió el Premio Karen T. Romer a la Excelencia en Asesoramiento 2016. Es coautora de *Ponto do Encontro, Viajando através do alfabeto y Mapeando o Português através das Artes*. Integra las artes escénicas, visuales, digitales y literarias para mejorar la adquisición del lenguaje, profundizar la conciencia cultural y demostrar cómo las artes pueden promover el cambio.

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.

Darío Bernal Villegas es un 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.

Nick Rabkin es un afiliado de investigación del Centro de Políticas Culturales de la Universidad de Chicago y el investigador principal del Proyecto de Investigación del Artista Docente en NORC (por sus siglas en inglés) en la Universidad de Chicago. Es profesor de política cultural en el Columbia College de Chicago.

Tommaso Iskra 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 de 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.

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.