

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

El poder de las palabras
El 12avo instituto annual de educadores de Habla en línea

Itinerario

Este año, el instituto será dirigido en inglés con materiales en español e inglés disponibles. Por favor, ten en cuenta que el horario se encuentra en la **zona horaria central (América del Norte)**.

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

9:45am-10:00am

BIENVENIDA

10:00am-12:00pm

LAS PRIMERAS PALABRAS

un taller de comunidad/performance/escritura con Tommaso Iskra De Silvestri and Kurt Wootton

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

12:30pm-1:30pm

ALMORZAR Y APRENDER (OPCIONAL)

una sesión de capacitación sobre *Google Drawings*

2:00pm-4:15pm

LAS PRIMERAS PALABRAS CONT.

MARTES, 28 DE JULIO

9:45am-12:00pm

TORCIENDO Y CAMBIANDO LENGUAJE

un taller de lectura, discusión y escritura de poesía con Patricia Sobral

*“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.”*

2:00pm-4:15pm

LINTERNAS BRILLANDO EN LA OSCURIDAD

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

*“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

9:45am-12:00pm

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.”

2:00pm-4:15pm

EL PODER DE UN AULA

presentaciones y conversaciones en línea con participantes del instituto

JUEVES, 30 DE JULIO

9:45am-12:00pm

COMPONIENDO SINFONÍAS DE SONIDOS Y PALABRAS

un taller de performance y música con Darío Bernal Villegas, María del Mar Patrón Vázquez y Kurt Wootton

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

12:30pm-1:30pm

ALMORZAR Y APRENDER (OPCIONAL)

una sesión de capacitación sobre *Soundtrap*

2:00pm-4:15pm

COMPONIENDO SINFONÍAS DE SONIDOS Y PALABRAS CONT.

VIERNES, 31 DE JULIO

10:00am-12:00pm

EL PODER DE LAS PALABRAS: UNA EXPOSICIÓN EN LÍNEA

una exposición del trabajo colectivo de la semana y reflexión del instituto.

PRESENTADORES 2020 INSTITUTO DE EDUCADORES EN LÍNEA

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 Sobrall 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 Sobrall 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.

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.

Donald King es un productor experimentado, practicante cultural y especialista en la participación comunitaria capacitado para conectar personas, lugares y perspectivas. Desarrolla organizaciones culturales exitosas, sitios y eventos a nivel nacional e internacional. Tiene veinte años de logros notables y una amplia experiencia en las artes, la educación artística y la lectoescritura. King fue el fundador y director artístico de Providence Black Repertory Company, donde produjo trece temporadas de teatro galardonado, programas públicos y educativos, entre ellos el Providence Sound Session, un festival y desfile de música en múltiples escenarios que desafiaba el género y que fue aclamado por el público nacional e internacional. Se ha desempeñado como profesor invitado en su alma mater, la Universidad de Brown, donde se concentró en estudios Africanos, Medios de cultura moderna y teatro. Las habilidades de facilitación de King, la creatividad, liderazgo y las prácticas de participación se agudizan a través de su trabajo en The ArtsLiteracy Project en la Universidad Brown, El Instituto de profesores de Habla y actualmente con The Learning Alliance (Moonshot Academy) en Vero Beach Florida, junto a su papel actual como alumno de Leadership Rhode Island y anterior co-presidente del programa LRI, en el que recibió el premio "2018 Líder como anfitrión" por su trabajo con Providence Cultural Equity Initiative (PCEI) y Providence Sound Session. King divide su tiempo entre Austin, Texas, Portland, Oregón y Providence, Rhode Island, donde asesora como consultor creativo en PCEI y Eco Arts, y ayuda a facilitar el intercambio cultural local, regional, nacional e internacional y las iniciativas de turismo. Él continúa produciendo, presentando y asesorando en festivales a gran escala, de múltiples escenarios y eventos e institutos de creación de sitios.

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.

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.