True Leaders in Equity

Desafío de Equidad de las Artes Escénicas 4-H

"Los actores son agentes de cambio. Una película, una obra de teatro, una pieza musical o un libro pueden marcar la diferencia. Puede cambiar el mundo".
—Alan Rickman

"Si sientes que no encajas en este mundo, probablemente estés aquí para ayudar a crear uno nuevo".
— Javier Galitó-Cava

¿Cuál es el desafío?

Explorar y expresasr lo que la equidad significa para ti a través de las artes escénicas: música, danza, teatro, etc.

¿Por qué es importante?

Muchos de los principales problemas que enfrenta la sociedad actual, tanto en los EE. UU. como en todo el mundo (es decir, atención médica, seguridad alimentaria, economía, educación, delincuencia, pobreza), se remontan a problemas de equidad. Los jóvenes como tu tienen una gran funcion en poder impulsar el cambio en el mundo. De hecho, históricamente, la juventud ha desempeñado un papel fundamental en muchos temas (movimiento por los derechos civiles, protestas en Vietnam, derechos de agua de los pueblos indígenas...). ¡Tú también puedes ser un agente de cambio y necesitamos que lo seas! La actuación es una forma poderosa de dar voz al dolor, las luchas, la alegría y los triunfos del mundo. ¿Qué ves que necesita cambiar? ¿Qué chispas de esperanza hay por ahí? Muéstranos lo que ves a través de la música, la danza o el teatro, y tal vez inspires a otros a pensar de manera diferente o tomar medidas.

Antecedentes

La igualdad es cuando cada individuo de una sociedad o grupo recibe el mismo recurso o trato, independientemente de lo que pueda ser necesario para lograr un resultado deseado. La equidad es cuando un individuo o grupo recibe los recursos y oportunidades únicos necesarios para reducir o eliminar las barreras. El objetivo de la equidad es hacer las cosas más justas para todos. La mayoría de la gente quiere que las cosas sean justas. Pero muchas personas están en desacuerdo sobre lo que parece justo. ¿Qué parece la equidad? ¿Lo que piensas importa? Puede utilizar las artes escénicas para explorar por sí mismo lo que significa para usted y lo que significa para los demás. El arte escénico es una forma poderosa tanto de exploración como de expresión porque la música, la danza y el teatro nos ayudan a representar lo que está en nuestros corazones y nuestra mente. Una vez que lo vemos o lo escuchamos, con frecuencia podemos hacer nuevos descubrimientos acerca

de cualquier tema de arte que nos inspire para comenzar. Como intérpretes, podemos experimentar la actuación de manera diferente a un espectador. Podemos usar esta conexión única de las artes escénicas para unirnos, o al menos llegar a un acuerdo sobre qué es la equidad y qué queremos de ella.

¿Cómo lo hago?

1. **Encuentra tu inspiración.** Artes escénicas: una canción, un baile, una obra de teatro (como una obra de teatro o una película), cada una contará una historia diferente para cada persona que las experimente. ¿Qué historia quieres contar o capturar? Una buena manera de encontrar su inspiración es mirar otras actuaciones relacionadas con la equidad. Estas pueden ser representaciones para las que el artista pretendía que la equidad fuera un enfoque, o podrían ser aquellas que simplemente le hablan de equidad, independientemente de las circunstancias en las que fueron creadas. Los siguientes son algunos ejemplos.
   - Música
     - *Brown Girl* por Aradhna
     - *One Day* – original de Matisyahu; cantada por Yonina (una pareja Israelí)
   - Baile
     - SEED Dance Co. dances presentada por NF
     - Eva Igo dances to *Creep* por Radiohead
   - Teatro
     - Yellow Babies—clip de la película *Dragon: The Bruce Lee Story*
     - Natural State is Freedom—clic de la película *Amistad*
   - Otro
     - *Expend* – actuación de Prue Stevenson
     - *Equity* – música y voz interpretadas por Theo Jerome Feeney y Ezrha Miriam Watt-Hayden

2. **Elije un tema.** La equidad es un tema muy amplio, por lo que deberá profundizar un poco más para encontrar algo más específico que lo conmueva. Pruebe algunos de estos ejercicios para ayudarlo a centrar su enfoque.
   - *Lista*. Haga una lista de todas las cosas que pueda sobre la equidad: qué es, qué preguntas tiene al respecto, qué afecta, cómo afecta su vida o la de aquellos que conoce, etc.
   - *Escritura libre*. Piense en la equidad. Entonces empieza a escribir. Todo vale, y la ortografía importa menos que este tipo. Si solo te vienen preguntas a la mente, ¡escríbelas! Incluye cómo te sientes sobre el tema. Mantenga el lápiz (o las teclas del teclado) en movimiento durante al menos 10 minutos.
   - *Bucle*. Bucle es una forma de escritura libre. Comience escribiendo libremente y luego deténgase. Luego encuentra una idea en ese escrito que te atraiga y vuelve a escribir libremente, esta vez sobre ese tema. Repite esto unas cuantas veces y es posible que encuentres el tema en el que deseas enfocarte para el desafío.

- *Mapa mental.* Escriba su tema en el centro de una hoja de papel. Luego piense en cosas que se relacionen con él: sus impactos, problemas, sus experiencias con él, etc. Trace una línea que conecte las ideas que se relacionen entre sí. Esto creará una especie de web. Mire dónde hay grupos de ideas que se conectan y que le interesan. Esto puede ayudarlo a ver el tema de nuevas maneras.

Las artes escénicas tienen que ver con la autoexpresión, con sacar los pensamientos y emociones que más nos incomodan. Después de hacer uno de los ejercicios anteriores, ¿qué ideas, preguntas o convincentes te surgieron? Elija una de estas ideas para ir al siguiente paso.

3. Elije un formato. La mayoría de las artes escénicas pueden ser música, danza o teatro de algún tipo, pero a veces las artes escénicas las combinan. Lo que es común a todas ellas, es son compartidas con otros por medio de la actuación.

4. Desarrolla tu desempeño. Una vez que sepa qué formato le gustaría probar, puede ser útil encontrar a alguien que sepa más sobre el tema que pueda ayudar a comenzar. Buscar ejemplos es otra forma de inspirar tu creatividad. ¡Recuerda que desarrollar una actuación es un todo un proceso! Incluso los mejores artistas pasan por muchas versiones antes de estar listos para actuar frente a una audiencia. Así que no te preocupes por cómo se ve todavía, la mejor actuación viene después.

5. Obten retroalimentación. Una vez que tenga una versión con la que se sienta bien (no tiene que ser excelente todavía), es hora de recibir algunos comentarios. La primera persona a consultar es usted mismo. Mire la rúbrica para asegurarse de que va por buen camino. Luego encuentre a alguien dispuesto a ver su actuación. Pero asegúrese de encontrar a alguien que le brinde comentarios útiles. Decir "¡eso fue genial!" no es muy útil. Una buena retroalimentación significa que han compartido algo contigo que puedes usar para mejorarlo.

6. Revisar. Una vez que sepa qué mejorar, puede trabajar para mejorar el rendimiento. Y debido a que el desarrollo es un proceso, es posible que deba repetir los pasos 5 y 6 (retroalimentación y revisión) dos, tres o incluso cuatro veces.

7. Pulir. Una vez que esté satisfecho con su trabajo, es hora de dar los toques finales. Use la siguiente lista de verificación para comenzar.

- Todos los disfraces están terminados y funcionan correctamente.
- Todos los elementos de utilería o escenografía necesarios están terminados y funcionan correctamente.
- El sistema de sonido funciona.
- La iluminación está coordinada y/o en su lugar.
- Tiene un lugar (lugar y hora) para su presentación (vea el paso 9 para obtener ideas).
- Ha invitado a personas a la presentación y tiene una idea de quién asistirá.

8. **Reflexionar sobre el proceso**. Antes de su actuación, es útil para los demás y vital para usted como estudiante que piense en lo que ha obtenido de la experiencia hasta el momento. Si lleva su actuación a una experiencia de evaluación de 4-H como la feria del condado, el juez querrá saber qué aprendió de la experiencia. Escribe un breve párrafo sobre lo que aprendiste (también lo agregarás después de la presentación). ¿No estás seguro de qué escribir? Comienza respondiendo las siguientes preguntas.
    - ¿Por qué eligió realizar este tema?
    - ¿Qué aprendió sobre la equidad y/o qué preguntas le planteó este desafío sobre la equidad?
    - ¿Por qué eligió este formato en particular para explorar el tema de la equidad?

9. **¡Comparte tu actuación!** Es el gran día. Asegúrate de cuidarte el día anterior y el día de tu actuación durmiendo lo suficiente, hidratando y comiendo debidamente. Las siguientes son algunas ideas sobre cómo puede compartir su desempeño.
    - Participa con tu actuación en un festival local, un concurso o una feria estatal o del condado.
    - Pídale a una persona de confianza que tome un video de su actuación y luego reprodúzcalo en cualquier lugar o compártalo en las redes sociales.
    - Invite a un artista profesional local para recibir comentarios.
    - Invite a amigos y familiares a su casa para ver su desempeño y luego utilícelo para iniciar un diálogo con ellos sobre el tema de equidad que eligió.

10. **Reflexionar sobre la actuación.** Agreguemos a su reflexión del numeral 8 tome un tiempo para pensar en la actuación en sí.
    - ¿Cómo crees que fue tu actuación?
    - ¿Qué harías diferente la próxima vez?
    - ¿Cómo te ayudó el desempeño a explorar la equidad?
    - En general, ¿qué aprendiste al hacer este proyecto?
    - ¿Qué espera que otros obtengan al leer tu trabajo?

¿Qué sigue?

¿Qué más quieres saber sobre las artes escénicas? ¿Sobre la equidad? Aquí hay algunas ideas sobre cómo podría llevar el aprendizaje más lejos.

- Pruebe con otro proyecto de desafío de equidad (STEM, Fotografía, Escritura).
- Use el reto de **Fotografía** o **Escritura** para agregar una imagen o un texto a su actuación.
- Explore su tema desde otro ángulo, tal vez tratando de responder otras preguntas que le planteó el proyecto.
- Intente explorar la equidad a través de otro proyecto de artes escénicas, esta vez eligiendo un formato diferente.

- Fíjate en las citas al comienzo de esta guía de desafíos. Encuentre sus propias citas que le hablen de la equidad o le expresen algo sobre cómo la escritura lo ayuda a explorar la equidad.