

Artículo BEA-LEVE.

Galería Leve CNCA; artes visuales contemporáneas en campamentos

“Los resultados, indicaron que es posible modificar las barreras de nuestras herencias culturales sociales y económicas, a través de esta mediación artística”

Anamaría Briede. Artista coordinadora del proyecto

El proyecto Galería Leve nace el año 2011, bajo el alero de la Sección de Educación Artística del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y fue desarrollado en conjunto con Techo de Valparaíso. El 2012, y ante la exitosa primera experiencia, se implementó en conjunto con Fosis en las regiones de O'Higgins, Valparaíso y Biobío. Este proyecto se inscribe en el ámbito de la educación artística no formal, y estuvo destinado a niños, niñas y jóvenes de poblaciones vulnerables.

El objetivo inicial de la propuesta fue la de activar las bibliotecas de Techo, instaladas en los diferentes campamentos del país, trasladando la obra de un artista contemporáneo para desarrollar actividades de mediación artística con los jóvenes, y así otorgarles un rol de liderazgo positivo dentro de su grupo social.

El proyecto piloto tuvo lugar en el campamento Las Lomas de Bellavista en Quilpué, región de Valparaíso, y consistió en la transformación transitoria de las bibliotecas en centros de arte, por eso «leve», teniendo **como fundamento principal el crear acceso al arte de calidad en comunidades como agente de desarrollo social**. En él se acogieron las obras de la artista visual Ana María Briede las cuales fueron seleccionadas previamente por los niños y niñas después de una visita a su taller. También, se desarrollaron diferentes actividades de mediación artística, como visitar el Parque Cultural de Valparaíso, la Galería del Centex y la Biblioteca Nórdica, además de un taller cuyo proceso de creación se compuso de un trabajo de distintas técnicas artísticas propias de las artes visuales.

Galería Leve, logra a partir de su primera experiencia, traspasar experiencias y conocimientos, desde el arte contemporáneo, a jóvenes en situación vulnerable. A partir de lo vivido, lo observado y lo declarado por los jóvenes y sus familiares, podemos afirmar que el proyecto se convirtió en una experiencia significativa de un proceso creativo.

La experiencia francesa

La idea de proyectar Galería Leve en los campamentos del país, tiene como marco referencial la experiencia francesa del Museo Precario de Albinet. Este proyecto, comenzó el año 2004 en una alianza entre el Centro Pompidou y el Fondo Nacional de Arte Contemporáneo de ese país. Consistió en trasladar más de 20 obras de arte, de 8 destacados artistas, para construir un museo en uno de los barrios más vulnerables de París en la comuna de Aubervilliers.

Se invitó a participar de esta iniciativa al artista Thomas Hirschhorn para que junto con los habitantes del barrio llevaran a cabo el proyecto. que junto con los habitantes del barrio llevaran a cabo el proyecto. Se seleccionó un terreno baldío y una biblioteca donde se construyó el Museo; durante 18 meses contaron con una sala de exposición, una biblioteca, un espacio de uso múltiple y una cafetería. Este espacio fue construido con plástico, madera y cartón, siguiendo los lineamientos de la obra del artista.

Hirschhorn instruyó a siete jóvenes del barrio, quienes visitaron el Pompidou y seleccionaron 20 originales y 10 copias de obras de artistas como Duchamp, Mondrian, Warhol, Dalí, entre otros, para exponer en el Museo Precario y trabajar en torno a las obras; algunos en la seguridad, otros en la recepción, entre otras actividades.

Leve; potenciar la reflexión crítica

Galería Leve busca crear una mayor cohesión en la comunidad, potenciando la reflexión crítica de los habitantes en relación a su entorno, la valoración de la cultura y la educación en sus propios espacios públicos.

El proyecto ha considerado en cada una de sus versiones 2011, 2012 y 2013, actualmente en proceso, la participación de un artista contemporáneo y su obra, en torno a la cual se desarrolla un programa de aprendizaje creativo. La comunidad del campamento se organiza en relación a un proyecto gestionado por los y las jóvenes quienes participan de un proyecto artístico que los involucra desde su contexto con las artes visuales.

Los objetivos principales de Galería Leve son darle acceso a niños, niñas y jóvenes de comunidades de alta vulnerabilidad al arte contemporáneo, activando así, espacios propios del lugar con obras y proyectos de mediación en artes visuales. También, busca promover el liderazgo de los y las jóvenes de los campamentos, reforzar procesos de desarrollo y aprendizaje a través de las artes, además de instalar capacidades de gestión cultural en comunidades vulnerables, promoviendo modelos de intervención y desarrollo social diferentes a los tradicionales.

Los principales actores involucrados en el proyecto son él o la artista-gestor/a territorial que coordina el proceso, los o las artistas que realizarán los talleres y ponen sus obras a disposición, los o las encargados (das) de cada campamento, los o las voluntarios (as) de Techo, y los niños y niñas de los respectivos campamentos.

Galería Leve, en sus tres versiones, ha pretendido proponer instancias de reflexión a través la generación de un acercamiento entre el proceso creativo de un artista contemporáneo y el contexto de los niños y las niñas de los campamentos de Techo. A partir de esto, la artista Anamaría Briede, quien ha sido coordinadora en las tres versiones del proyecto, comparte y comenta su experiencia.

¿Desde tu perspectiva, cuáles son los objetivos de Galería Leve?

El proyecto "Galería Leve" está destinado a jóvenes de poblaciones vulnerables, el artista desarrolla actividades de mediación con los jóvenes del campamento, para otorgarles un rol de liderazgo positivo dentro de su grupo social con distintos grupos etarios. Este proyecto, ayuda a crear una mayor cohesión en la comunidad, potenciando la reflexión crítica de los habitantes en relación a su entorno y a la valoración de la cultura y la educación en sus propios espacios públicos y ciudadanos. El artista de arte contemporáneo comparte sus procesos y operaciones creativas, acompañado a los jóvenes a realizar sus propias intervenciones, que pueden ser tanto individuales como grupales, Galería Leve le otorga valor a los procesos creativos en desarrollo. Durante este proceso, se adhieren muchos objetivos intangibles ya que las experiencias creativas y artísticas están estrechamente vinculadas al desarrollo emocional de un niño, por lo que las herramientas y disciplinas artísticas son necesarias para mejorar la autoestima de cada niño y joven participante. Un trabajo artístico individual o grupal es/son espejo del interior de cada niño/ grupo.

¿Qué actividades han sido, bajo tu punto de vista, las más significativas para los niños y niñas de los campamentos y artistas participantes de Leve?

Todas las experiencias que he vivido en el Proyecto son relevantes. Primero participé como artista invitada en la fase piloto, esta experiencia marcó profundamente mi carrera ya que mi participación fue un desafío tanto a nivel artístico, como social y humano. A través de una vivencia con el arte contemporáneo, logramos el traspaso de conocimiento a un grupo de jóvenes en alto riesgo social. **Los resultados, indicaron que es posible modificar las barreras de nuestras herencias culturales sociales y económicas, a través de esta mediación artística.** Quedé muy convencida de que los jóvenes del campamento Las Lomas de Bellavista tuvieron una cálida vivencia de lo que significa en toda su magnitud un proceso creativo desde su inicio, desarrollo, resultado y fin. El trabajo en equipo con CNCA / TECHO / voluntarios / niños (as) / familias, fue de gran apoyo y aporte. El año pasado, me invitaron como coordinadora artística de Galería Leve 2012, para mediar entre Techo, CNCA y artistas. Convoqué a un equipo de trabajo con 3 artistas de la región; todos con un compromiso social marcado y obras de arte contemporáneo significativas. Durante el 2012 las actividades de inicio y cierre del proyecto se realizaron conjuntamente con los tres campamentos que estaban participando. Las salidas a terreno generaron en las comunidades un muy buen impacto, ya que hay una necesidad de recibir actividades culturales y éste es un espacio que Galería Leve, ha querido habitar. Desde su adjetivo leve, como bien lo dice su nombre.

Esta experiencia es muy atractiva para los artistas, porque la obra de arte vuelve a revivir y validarse a través del aprendizaje con los jóvenes y niños/as, insertando contenidos de arte contemporáneo en medios sociales no usuales. Esta oportunidad de inserción, es muy necesaria y nutritiva en nuestra sociedad, ya que el arte es un agente mediador positivo que permite a través de una metodología de investigación - acción notables cambios en los aprendizajes.

Estos modelos de aprendizaje de arte contemporáneo presentados en Galería Leve, pueden ser proyectados a nuevos modelos de aprendizaje en educación artística.

¿Cómo calificarías la participación de las comunidades en el proyecto? ¿Qué impacto crees tiene el proyecto para la comunidad?

Las experiencias creativas colaboran en la formación y sensibilización de niños más conscientes e íntegros socialmente, desarrollando un pensamiento crítico y reflexivo en torno a ellos mismos y su medio ambiente.

Las necesidades de consumo cultural en los jóvenes y niños de los campamentos son un desafío dentro de las actividades de este proyecto. El empoderamiento del lenguaje del arte, es un trabajo a largo plazo, pero es posible.

La libertad es un principio de conciencia que deseamos activar en estas experiencias para descubrir el goce que existe en estos procesos de transformación. Así, las diversas disciplinas que se entregan en los ejercicios, son para descubrir los sueños y deseos de cada joven o niño/a.

El resultado es parte del proceso, el proceso es el resultado. Por esta razón, el vínculo de apego y los lazos de confianza deben perdurar en el tiempo, entre artista mediador, coordinador, voluntarios, dirigentes e instituciones.

¿Cuál debiera ser la evolución del proyecto para su continuidad? ¿Dónde debería apuntar?

Como respuesta a esta interrogante, la artista nos entrega un listado de objetivos que deberían ser incluidos en el proyecto que se realiza este año.

Que el Proyecto Galería Leve se instale dentro de la programación anual del CNCA / TECHO como proyecto de Educación Artística Libre, bajo las mismas metodologías de investigación - acción que se han aplicado en las intervenciones de Galería Leve.

Que se constituya un equipo de trabajo estable – de investigación y producción pluridisciplinaria, que integra antropólogo, psicólogo, sociólogo, fotógrafos, artistas, educadores y asistentes sociales.

Desarrollar un sistema de becas para niños y niñas de los campamentos seleccionados a este proyecto con aptitudes creativas marcadas.

Generar un Programa de Educación Artística Libre fuera de los campamentos para los becarios (centros culturales, tutorías con artistas, actividades del CNCA, etc.) Creando, además, un programa de clínicas o tutorías para estos jóvenes seleccionados.

Investigación y evaluación de las intervenciones en cada comunidad.

Investigación de apoyo al seguimiento del desarrollo y crecimiento emocional e intelectual de cada participante.

Reflexión propia y sueños de la artista:

El trabajo con niños, niñas y jóvenes requiere de mucho tiempo y dedicación. Seguimiento y continuidad son dos puntos muy importantes que fortalecen la permanencia de este proyecto en la comunidad. Crear lazos de confianza es uno de los sentimientos más profundos para poder entregar y recibir algo del otro. Valoramos y apostamos con este proyecto a que el aprendizaje de educación artística es fundamental para el desarrollo de personas más conscientes e íntegras. Estos procesos mentales-creativos son un camino a desarrollar la sensibilidad hacia el entorno, hacia el otro y hacia uno mismo. El niño va a adquirir, a través de diversas disciplinas artísticas, el valor de descubrir el camino a su propio espacio mental creativo para tomar conciencia de sus limitaciones y posibilidades. Que el niño/a o joven vuelva a reencantarse con sus sueños y deseos a través de esos ejercicios. Que descubra su identidad, su entorno y el valor por su propia vida. El encantamiento de la inocencia por jugar y transformar sus realidades. Estos procesos de transformación, imaginación - creatividad – arte son claves para una mejor convivencia social.