

“SEMINARIO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TERRITORIO, VÍNCULOS ENTRE CULTURA Y ESFERA PÚBLICA”

PROGRAMA

Presentación

La actividad se desarrolla en colaboración entre el Área de Artes Visuales del Departamento de Fomento a la Cultura y las Artes, el Programa Red Cultura del departamento de Ciudadanía Cultural y el Programa Acciona del Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura del CNCA. Además contamos con el apoyo del Campus Creativo de la Universidad Andres Bello y Espacio Santa Ana en la ciudad de Valparaíso.

Las fechas serán durante los días **28, 29 y 30 de Octubre, desde las 09:30 hrs hasta las 18:00 hrs.** Contará con la invitación de los encargados regionales del programa Red Cultura de todas las regiones, más invitados del Departamento de Educación y de Fomento de las regiones cercanas a Valparaíso, además del público general enfocado a artistas, gestores y organizaciones culturales y/o comunitarias e infraestructuras.

Objetivo general

Vincular el desarrollo de las prácticas artísticas colaborativas de manera eficaz en el escenario de la esfera pública nacional.

Objetivos específicos

1. Compartir experiencias internacionales que den cuenta efectivamente de las relaciones vinculantes entre artistas y territorios, circulando por elementos culturales, de pedagogía crítica y de noción de patrimonio y construcción de identidades, cuestiones inseparables en las múltiples dimensiones del trabajo de producción e investigación artística contemporánea.
2. Abordar desde la reflexión, las relaciones críticas y complejas de la dinámica arte y territorio, para la ejecución de procesos que implican la construcción de políticas públicas a largo plazo.

3. Conocer estrategias que articulan producción artística, organización social y mecanismos de democracia participativa, sobre todo vinculadas a procesos contextuales en diversos territorios.

Contenidos

Se espera que los invitados internacionales puedan compartir tanto sus herramientas teóricas con las que han construido sus proyectos, como las experiencias significativas de sus prácticas en el ámbito colaborativo con territorios específicos e instituciones, atendiendo a casos (que pueden ser aciertos y/o errores desde los cuales entender estas relaciones) expuestos en ponencias y talleres, para los cuales las temáticas deben estar concatenadas, estar en relación con el tipo de participantes, el contexto de ciudad y país, y a su vez abordar los objetivos planteados

Ponencias

Transductores: Conocer brevemente su historia. Conocer el marco teórico y metodológico con el que desarrollan los diversos proyectos, revisando casos de estudio con énfasis en los casos latinoamericanos. Exponer conceptualmente lo que entienden por mediación cultural, pedagogía crítica, prácticas colaborativas, comunidades de aprendizajes, autonomía y aquellos conceptos que son parte de sus procesos de trabajo mediante los mismos casos y diálogo de carácter más teórico.

IDENSITAT: Conocer su historia y revisar cómo han trabajado en el territorio a través de procesos creativos que vinculan investigación, producción, gestión, educación y comunicación, exponiendo el concepto de sistema en la dinámica colaborativa, la relación entre prácticas artísticas contemporáneas con otras disciplinas para abordar de manera macro el concepto de cultura. Compartir la experiencia y planteamiento de proyectos como Translocaciones, estéticas transversales, y otros anteriores que sean pertinentes al contexto. Si es posible, llegar a problematizar a modo de espejo, el caso Barcelona con Valparaíso, desde las estrategias hegemónicas que instalan discursos de soberanía patrimonial y turística, frente a la autonomía de prácticas que revelan la antítesis de esto.

mARTadero: Conocer la historia del espacio y el proyecto, abordando lo que entienden por desarrollo social a través del arte, mediante casos de programas instalados en el espacio que lo reflejen y la relación con el barrio donde se instala. Señalar cómo trabajan el tema de la historia, memoria, archivo del lugar, mediante la red de trabajo con la comunidad. Presentar la idea de área sinérgica en la relación del trabajo más micro con las diversas disciplinas de trabajo y el diagrama de los siete programas para el desarrollo social y sostenible. Contarnos sobre cómo se ha desarrollado la acción urbana sobre (plaza y paseo de las artes). Ojalá poder exponer cómo ha sido el trabajo de un espacio cultural autónomo en el contexto Boliviano, la construcción de políticas públicas en cultura comentando este proceso y la función, acción y/o participación de mARTadero.

Ala plástica: Conocer la historia de su organización no gubernamental, artístico-ambiental y cómo desde diversas disciplinas traman un trabajo que vincula medio ambiente, sostenibilidad, recuperación de economías locales y trama social trabajando una producción de conocimiento en red con las comunidades. Señalar como según el caso abordan los procesos y sus características a escala bioregional, atendiendo a la autorganización y a lo que llaman “comunidades experimentales”, las estrategias de creatividad colectiva y otras experiencias que quieran compartir. Señalar sus bases conceptuales y teóricas para el desarrollo de sus proyectos.

Talleres

Javier Rodrigo + funcionarios/as Red cultura- Educación (CENTEX): Generar una batería de conceptos que queden instalados en el espacio de taller. Realizar un trabajo común, de proyección sobre el propio trabajo que vincula prácticas artísticas y territorios. Mediante los propios métodos de Transductores (escucha activa, trabajo con materia oscura, etc.) generar el espacio donde se puedan repensar y resignificar las propias formas de trabajar estas esferas, como un aprendizaje colectivo. Si es posible, trabajar casos de estudio, ejemplificando las plataformas de trabajo para la autonomía del desarrollo cultural de los mismos territorios.

Ramón Parramón + público inscrito (artistas, gestores, organizaciones) (Santa Ana): * Se realizará reunión vía Skype para organizar contenidos. La idea es que sea propuesto por el invitado.

Información de programas

Red Cultura programa nacional cuyo enfoque está en el desarrollo cultural territorial a través de gobiernos locales, infraestructuras, organizaciones comunitarias y la comunidad directamente. Dentro de estos cuatro componentes, para trabajar con la comunidad directamente, están las Residencias de artistas en territorios y escuelas rurales, trabajando arte colaborativo con las comunidades, poniendo contenido a una medida presidencial. Para esta instancia y en el contexto de la implementación de estas Residencias, se busca generar en los encargados de las regiones, una reflexión respecto a la relación entre arte y territorio, cómo la hemos abordado desde la institución y desde los diversos programas territoriales que en ella se han implementado, y cómo podemos avanzar en esta relación, más allá del taller formativo y el acceso al espectáculo, profundizando en su contenido y metodología, atendiendo a la importancia del arte como medio para la activación y/o fortalecimiento de tejidos sociales, relevando identidades desde las mismas comunidades, apostando a la diversidad y al fomento de la organización colectiva, instalando prácticas que aporten al desarrollo cultural de las diversas comunas del país.

Área Artes visuales es una unidad del Departamento de Fomento a las Artes busca FORTALECER LAS ESCENAS LOCALES de Arte Visual promoviendo la integración de sus distintos actores, articulando y promoviendo las condiciones para el desarrollo de proyectos de las diversas prácticas, a través de la creación y producción, así como apoyando la transmisión y difusión del conocimiento, generando la articulación con el resto de la cadena de desarrollo del sector fortaleciendo la promoción, mercado y protección del patrimonio. En la etapa de la creación y producción se hace relevante reconocer e investigar las prácticas artísticas contemporáneas que se focalizan en la esfera pública. Objeto de trabajo que ha sido profundamente investigada por artistas visuales, investigadores y otros agentes vinculados al accionar en un campo complejo y crítico. Se hace relevante poder desde la institución generar acciones que posibiliten programáticamente el desarrollo de proyectos que por un lado promuevan el desarrollo de acciones que lean las consecuencias de la acción de proyectos artísticos en el territorio y por otro construyan conocimiento local y procesos de trabajo permanentes.

ACCIONA, es un programa nacional de Fomento del Arte en la Educación, que tiene como fin aportar al mejoramiento de la calidad de la educación a través del desarrollo de la creatividad, la formación en artes y cultura, y el desarrollo de capacidades socio afectivas de estudiantes pertenecientes a establecimientos educacionales municipales y subvencionados, que releven el arte en su Proyecto Educativo Institucional (PEI). Busca promover procesos de mediación cultural de relación sostenida en el tiempo con diversas comunidades, en las que estudiantes, de distintos niveles de enseñanza y en contextos de mayor vulnerabilidad, descubran y potencien habilidades cognitivas, emocionales y sociales, por medio del contacto e implementación de producciones artísticas y culturales. Desarrollen, por una parte, un pensamiento divergente, creativo, expresivo y, por otra, habilidades vinculadas al reconocimiento de su/s identidad/es, pensamiento crítico, reflexivo y habilidades vinculadas al ejercicio ciudadano.

CALENDARIO

Horarios	Miércoles 28 octubre	Jueves 29 de octubre	Viernes 30 de octubre
09.30 – 10.00	Inauguración Seminario / Ministro – Ciudadanía – Fomento – Educación.		
10.00 – 12.00	Javier Rodrigo / Transductores	Ramón Parramón / Idensitat	Finalización Talleres: Paralelos CENTEX (funcionarios 1 y 2) Continuidad talleres Santa Ana
12.00 – 12.15	Café	Café	Café
12.15 – 13.40	Alejandro Meitin / Ala plástica	Fernando García / mARTadero	Finalización Talleres: Paralelos CENTEX (funcionarios 1 y 2) Continuidad talleres Santa Ana
14.00 – 15.00	Almuerzo	Almuerzo	Almuerzo
15.30 – 18.00	Talleres: Paralelos CENTEX (funcionarios 1 y 2) y Santa Ana	Talleres: Paralelos CENTEX (funcionarios 1 y 2) y Santa Ana	Continuidad talleres Santa Ana

Presentación de invitados internacionales

Ramón Parramón- IDENSITAT: Director de ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies (2010). Director y fundador de IDENSITAT (desde 1999), proyecto colectivo desde el que vehicula su práctica como artista. Ha dirigido el Máster en Diseño, Arte y Espacio Público Elisava-UPF (2000-2010). En 2005 fue comisario de Madrid Abierto y de 2005 a 2010 formó parte de la comisión asesora. Ha comisariado varias exposiciones como Artesanos, construcciones colectivas del espacio social (La Capella, Barcelona) Catalizadores (Arts Santa Mònica, Barcelona), Ciudades Intervenidas (La Capella, Barcelona), Apamar: Gráficas, Métricas y Políticas del Espacio (ACVIC). Ha participado y organizado varios seminarios, talleres y foros de debate sobre arte y espacio social. Ha editado varias publicaciones como Mecanismos de Porosidad (EUMO Editorial / ACVIC, 2013); Catalizadores (Arts Santa Mónica / EUMO Editorial, 2010), Acciones Reversibles. Arte, Educación y Territorio (EUMO Editorial / ACVIC, 2010); Local / Visitante. Arte y creación contemporánea en el espacio social (Idensitat, 2010); Arte, experiencias y territorios en proceso (Idensitat, 2008).

Javier Rodrigo - TRANSDUCTORES: Investigador y educador de arte. Ha trabajado coordinando cursos para profesores, educadores y mediadores de arte en diversos museos españoles, destacando el seminario europeo Prácticas Dialógicas durante sus tres ediciones, o las jornadas internacionales de Vic: Acciones Reversibles: Arte, educación y territorio (2008) y Negociaciones culturales (2009) para UNIA, arte y pensamiento. Como educador ha desarrollado proyectos y exposiciones colaborativas en diversas ciudades y museos de España (por ejemplo artUOM 2005 – 2008). Ha escrito diversos textos sobre trabajo con comunidades, políticas culturales y educación, además de dar clases y conferencias en diversos master y universidades estatales y europeas. Actualmente es miembro de la Asociación Artibarrí, coordinador del proyecto pedagógico-cultural TRANSDUCTORES en colaboración con Aulabierta (www.transductores.net). Colabora con diversos centros de arte en proyectos educativos: La Virreina en Barcelona o el MNCARS en Madrid.

Alejandro Meitin - ALA PLASTICA: La Plata, Argentina. Ala Plástica es una organización no gubernamental, artístico-ambiental, que desarrolla su actividad principalmente en el área de la desembocadura del Estuario del Río de la Plata y el Delta del Paraná. Desde allí trabaja en las relaciones intuitivas, emocionales, imaginativas y sensoriales del arte con el desarrollo social y ambiental.

Desde 1991, el colectivo Ala Plástica ha realizado una serie de iniciativas artísticas no convencionales a “escala bioregional”. Sus participantes y colaboradores vienen de disciplinas diversas, haciendo que el colectivo se transforme según el tipo de proyecto abordado. Con cada uno se constituye una trama compleja de intervenciones que relacionan ecología, sostenibilidad, trabajos en red, producción de conocimiento, recuperación de economías locales y entramados sociales.

Dos personas se encuentran tras la coordinación de las operaciones: Silvina Babich y Alejandro Meitin. Si bien los participantes varían, en estos momentos hacen parte del colectivo alrededor de 40 personas con quienes habitualmente se comparte y construye desde el arte.

Fernando Garcia - MARTADERO: Es arquitecto, profesor universitario, gestor cultural y artista visual. Estudió Artes Aplicadas, y posteriormente Arquitectura en la ETSAS de Sevilla y en el Politécnico de Milán, Magíster por la UNIA, con tesis centrada en Cultura y Desarrollo en Bolivia, y Magister en Valoración y Gestión del Patrimonio Cultural, por la UPO, con otros posgrados en Planificación y Evaluación de proyectos (Universidad de Chile), Gestión Cultural (Universidad de Barcelona), Arquitectura y Desarrollo (Universidad de Lund y UMSS) y Educación Superior (Universidad Católica Boliviana). Actualmente es doctorando en la UPO, con tesis centrada en la arquitectura industrial y su uso cultural. Imparte clases en la Maestría de Diseño Arquitectónico de la UMSS, y en la Licenciatura de Arquitectura de la UPB, habiendo sido igualmente docente del

ISFH asociado a la UCB, en la USIP, y en la UNICEN. Ha trabajado en Siria, España, Italia y Bolivia, siempre en proyectos relacionados con el patrimonio y la cultura. Es presidente del Nodo Asociativo para el Desarrollo de las Artes (NADA) y Director Ejecutivo del mARTadero, proyecto integral de desarrollo social mediante arte y cultura, con sede en Cochabamba.