

Mapeo de un sector en transformación

PRÁ(C)TICAS INSPIRADORAS (DE) (DAS) (LAS) ARTES VIVAS (EN) (NA) IBEROAMÉRICA

Mapa de um setor em transformação

Investigación
financiada por

GR&C | Festival
de Barcelona

ÍNDICE

<u>A MODO DE PRESENTACIÓN...</u>	11
<u>APARTADO METODOLÓGICO</u>	15
<u>RED DE COLABORADORES</u>	22
<u>PRÁCTICAS</u>	24
<u>AADK SPAIN PROGRAMA DE RESIDENCIAS</u>	26
<u>ALKANTARA</u>	28
<u>AMAKÁ COLECTIVA</u>	30
<u>ARQUEOLOGÍAS DEL FUTURO</u>	32
<u>ARTES VIVAS DEL MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO</u>	36
<u>ASOCIACIÓN CIVIL CAJA LÚDICA</u>	38
<u>CAMP_IN ENCUENTRO ESCÉNICO</u>	40
<u>CAMPO ABIERTO</u>	44
<u>CASA MITÓMANA, INVERNADERO CULTURAL</u>	46
<u>CENTRO CULTURAL ALTERNATIVO</u>	48
<u>CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL</u>	50
<u>CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN COREOGRÁFICA</u>	52
<u>CENTRO RURAL DE ARTE CRA</u>	56
<u>CIRCO MOMO</u>	58
<u>CIRCO NACIONAL DE VENEZUELA</u>	62
<u>¿CÓMO ENCENDER UN FÓSFORO?</u>	64
<u>CREAR EN LIBERTAD</u>	66
<u>DA ESCÉNICA. ESPIRAL URBANA DEL MOVIMIENTO</u>	70
<u>EL GRANER</u>	72
<u>ESPAÇO CULTURAL CASA ROSADA</u>	76
<u>ESTUDIO MACUBÁ</u>	78
<u>FESTIVAL DE ARTES CIELOS DEL INFINITO</u>	80
<u>FESTIVAL INTERNACIONAL NÓMADA</u>	84
<u>FESTIVAL MATERIAIS DIVERSOS</u>	86
<u>FUNDACIÓN CASA DE LOS TRES MUNDOS</u>	88
<u>GUANARED</u>	90
<u>INMATERIAL</u>	94
<u>JUNTA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA</u>	96
<u>LA COMPAÑÍA OPCIONAL</u>	98
<u>LIGA DE ARTES ESCÉNICAS DEL LITORAL</u>	102
<u>MAPA TEATRO</u>	104
<u>mARTadero, VIVERO DE LAS ARTES</u>	108
<u>MOVIMIENTO LATINOAMERICANO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA</u>	110
<u>NAVE CENTRO DE CREACIÓN Y RESIDENCIA</u>	112
<u>O ESPAÇO DO TEMPO</u>	114
<u>OSIKÁN, VIVERO ESCÉNICO EXPERIMENTAL</u>	118
<u>PONTOS DE CULTURA</u>	120
<u>PRISMA</u>	122
<u>PROYECTO BORDER</u>	124
<u>RED ACIELOABIERTO</u>	126
<u>RED NACIONAL DANZASUR</u>	130
<u>REPIQUE POR MAFIFA</u>	132
<u>RESIDENCIAS PARAÍSO / COLECTIVO RPM</u>	134
<u>SEGUNDA BLACK</u>	136
<u>TALLER EXPERIMENTAL DE TEATRO - TET</u>	138
<u>TEATRO DE TÍTERES ARMADILLO</u>	142
<u>TEATRO DE TÍTERES GUACHIPILÍN</u>	144
<u>TEAT(R)O OFICINA UZYNA UZONA</u>	146
<u>TEJIDO DE CIRCO SOCIAL</u>	150
<u>TEMPORADA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA</u>	152
<u>TNT PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SOCIOCULTURAL</u>	154
<u>TRANSFORMARTE</u>	156
<u>TRANSVERSALES</u>	158
<u>WALK&TALK - FESTIVAL DE ARTES</u>	162
<u>WARMIKUNA RAYMI</u>	164
<u>CRÉDITOS</u>	172

A MODO DE PRESENTACIÓN...

Cuando escuchamos sobre prácticas inspiradoras que colegas gestores, curadores o creadores llevan a cabo en distintos rincones de Iberoamérica, y que por su originalidad o pertinencia captan nuestro interés o curiosidad, nos preguntamos a menudo cómo acceder a ellas, la experiencia y conocimiento que producen, el equipo de trabajo que las lleva adelante, la red que las sostiene. Esta necesidad de acercamiento se da en la cultura de manera espontánea porque la articulación y la colaboración vienen siendo dos elementos inherentes a la creación ya sea de obra, proyectos o procesos.

Si pensamos en las últimas décadas, en la región iberoamericana los vínculos culturales se han venido visualizando y valorando, reflejándose en el crecimiento de proyectos conjuntos, movilidad de agentes, construcción de redes y herramientas de cooperación. A pesar de ello, se está aún lejos de alcanzar una respuesta como sector que esté a la altura del potencial existente y por ende, de sus posibilidades de crecimiento.

Específicamente en el campo de las artes vivas (comprendiendo por esto teatro, danza, circo, *performance* y escenas híbridas), los problemas de la movilidad y la concentración territorial han limitado la visibilidad de prácticas valiosas, restringiendo su diálogo con el contexto regional así como la multiplicación y resignificación de sus valores.

Es por ello que hemos emprendido, como grupo de gestores culturales y curadores de las artes vivas, la tarea de realizar este mapeo estratégico inicial, más subjetivo que exhaustivo, de prácticas innovadoras y resonantes, que conlleve su posterior recopilación, publicación y difusión pública en su lenguaje original, recopilando textos en castellano y portugués.

Nos referimos aquí a experiencias que hayan logrado generar saberes significativos para el sector durante los últimos diez años, aportando al diálogo, enriquecimiento y consolidación de las relaciones en el espacio iberoamericano. Prácticas, proyectos o programas ya sean públicos, privados o mixtos, que desde las más diversas escalas y territorios

vienen respondiendo con creatividad a las necesidades del sector, que han generado redes colaborativas y trabajado de manera articuladora, transfronteriza e interdisciplinar, que han investigado y puesto en práctica modos más que modelos de pensamiento, gestión y acción, que han generado de alguna manera incidencia en las transformaciones culturales, económicas y sociales de sus comunidades.

- Motivar iniciativas iberoamericanas de encuentro que pongan en valor las variadas formas de gestión relevantes generadas por los colectivos culturales de la región.
- Fomentar investigaciones más profundas sobre esta primera visión panorámica, ampliando el universo de estudio, o focalizando en temáticas específicas.
- Generar espacios de formación para el intercambio de saberes, estrategias y metodologías de trabajo, a modo de fortalecer la capacidad de gestión de los equipos que llevan adelante estos proyectos.

NUESTROS PRIMORDIALES OBJETIVOS...

Al acometer el presente desafío, y conscientes de la dificultad que implica siempre delimitar y seleccionar, buscamos sobre todo aportar a nuestro medio un primer resultado dirigido a:

- Visibilizar la heterogeneidad y complementariedad de las artes vivas iberoamericanas.
- Fortalecer los vínculos y redes entre gestores y proyectos en marcha en Iberoamérica, conectando, visibilizando y potenciando los recursos existentes.
- Identificar fortalezas y desafíos de los proyectos mapeados para poder, a partir de este conocimiento, compartir interrogantes con artistas, mediadores culturales y espacios de formación, así como pensar en estrategias conjuntas de desarrollo, movilidad, cooperación, capacitación y profesionalización cruzada.
- Estimular el interés por parte de las organizaciones iberoamericanas capaces de patrocinar o apoyar iniciativas de las anteriormente citadas, o de otros potenciales interesados en este campo.

ALGUNOS PASOS A SEGUIR...

Pensando en fortalecer el ecosistema de proyectos, esperamos se generen a futuro algunas acciones que nos gustaría emprender a corto y mediano plazo, tales como:

FUTURO

Nuestro compromiso como grupo motor es ampliar en una próxima y pronta publicación el número de proyectos mapeados y los territorios donde estos se desarrollan, sumando aportes, conexiones y datos, para que se pueda ir dibujando de forma más cualificada la diversidad de propuestas existentes.

También emprendremos la gestión de los recursos necesarios para posibilitar una mayor accesibilidad a la información relevada, traduciéndola al inglés y poniéndola a disposición en plataformas clave para la gestión, promoción, movilidad y cooperación de las artes vivas en la región.

Esperamos que sea una información relevante y útil para aquellas personas que como nosotros, se sientan envueltas y comprometidas con este rico y diverso ecosistema de las artes vivas iberoamericanas, que hemos de cuidar y potenciar colaborativamente. Resta por expresar nuestro sincero e inmenso agradecimiento a quienes lo hicieron posible, y nuestra disposición para continuar trabajando con quienes quieran sumarse. ¡Buena lectura!

APARTADO METODOLÓGICO

El trabajo de mapeo buscó relevar experiencias iberoamericanas diversas, consideradas como buenas prácticas en el campo de las artes vivas. Son buenas prácticas aquellas iniciativas que traducen procesos y experiencias positivas para el desarrollo del campo cultural, de los territorios y de sus participantes activos. Buscan originar prácticas innovadoras que sirvan como ejemplo empírico en el contexto local, promoviendo el trabajo en red, articulando proyectos, artistas y contextos, generando sostenibilidad en los procesos, construyendo, sistematizando y difundiendo conocimiento. También resultan como espacio de promoción, entre otras dimensiones, para la inclusión, la equidad de género y las diversidades sexuales, el reconocimiento a los derechos humanos y ambientales y la transformación social por medio de la cultura, entre otras.

El presente trabajo es una primera aproximación exploratoria que se buscará ampliar en futuras ediciones. Este proceso permite visualizar de manera sistemática un conjunto de iniciativas valiosas y experiencias desarrolladas en este sector cultural. A partir de este panorama integrado y global logrado con el mapeo, se buscará facilitar el trabajo en red, ampliar líneas de participación y colaboración conjunta, y fortalecer sinergias que favorezcan la constitución y el impulso de nuevos proyectos en territorio.

Entre otros aspectos, el mapeo permite identificar, localizar geográficamente y sistematizar iniciativas que luego podrían desempeñarse como catalizadores de nuevas posibilidades de conectar acciones conjuntas. Y en este sentido, continuar el camino de generar y promover buenas prácticas y experiencias colectivas.

El proyecto propuso activamente una metodología participativa en todo su proceso de desarrollo. Es así que, tanto desde el equipo promotor como técnico, se buscó la colaboración de manera constante entre todas las partes vinculantes, buscando alcanzar un rol activo con todos los hacedores (directos e indirectos) del mapeo. Desde el equipo promotor se incentivó

el intercambio horizontal entre los responsables del proyecto, tanto de los gestores-colaboradores convocados para la primera etapa del mapeo, así como con los responsables de las diferentes iniciativas finalmente presentes en esta publicación. El objetivo de alcanzar una colaboración estrecha y horizontal tendió a la generación de conocimiento pero también buscó favorecer y fortalecer el tejido de la acción cultural en el espacio de las artes vivas iberoamericanas.

Finalmente, se decidió presentar el mapeo en el Festival Grec 2020 de Barcelona, en un encuentro con gestores, programadores escénicos y artistas del ámbito iberoamericano y mundial. Se trata de un insumo valioso que será de acceso abierto a todo aquel que le resulte de interés. Se desea que el mapeo sea un aporte útil para visualizar prácticas y modos de hacer en el campo de las artes vivas, que abra además sucesivas posibilidades de inspiración, conocimiento y articulación a investigadores, formadores, estudiantes y artistas.

PROCESO INICIAL

Se parte del entendido de que en los últimos años son cada vez más reconocidas las prácticas de las artes vivas en Iberoamérica en base al trabajo sostenido que gestores culturales, productores, curadores y creadores llevan a cabo en distintos rincones de la región. Se ha considerado que estas prácticas –sea por su originalidad, su pertinencia programática, su impacto territorial, entre otros aspectos– no tienen la debida visibilidad ni promoción en nuestros contextos y fuera de esta región. Es por ello que se decidió dinamizar las redes de contacto y poner en valor todo su conocimiento y experiencia.

Como punto de partida se decidió realizar un relevamiento estratégico inicial (lo más panorámico posible) de prácticas significativas para el sector de las artes vivas durante los últimos diez años. Para ello se invitó a un conjunto de gestores-colaboradores de toda Iberoamérica.

Estos fueron elegidos a partir de su experiencia en el campo de las artes vivas, y solicitada su colaboración en base a su experticia y conocimiento para un primer acercamiento –global– de iniciativas consideradas como prácticas a visualizar en el espacio iberoamericano.

Los gestores-colaboradores fueron identificados sobre algunos criterios guía, a modo de reunir, en su conjunto, las siguientes características:

- disponer de una visión amplia del panorama de artes vivas en Iberoamérica;
- manejar un sentido crítico de los proyectos en su contexto;
- ser promotor del trabajo colaborativo y en red;
- ser conector entre varios proyectos y/o artistas;
- ser generador y distribuidor de conocimiento en el campo de las artes vivas y la gestión cultural en general;
- tener visión de las artes vivas en términos de gestión sustentable, singular, creativa y de innovación.

Asimismo, las dimensiones clave que se buscaron para sistematizar ese primer mapeo inicial fueron:

- vinculación con su carácter o proyección iberoamericana (que involucren o articulen a varios países de la región en sus actividades);
- proyectos o programas ya sean públicos, privados o mixtos, que desde las más diversas escalas y territorios vienen respondiendo con creatividad a las necesidades del sector;
- que apelen a interrogantes y desafíos contemporáneos desde las artes vivas (teatro, danza, circo, *performance*, escenas híbridas, etc.);
- que manifiesten su coherencia (correspondencia entre postulados y formas de hacer);
- que hayan generado redes colaborativas y trabajado de manera articuladora, transfronteriza e interdisciplinar;
- que hayan investigado y puesto en práctica modos más que modelos de pensamiento, gestión y acción;
- que hayan generado de alguna manera incidencia en las transformaciones culturales, económicas y sociales de sus comunidades.

Metodológicamente, y para recolectar esta información, les fue enviado un formulario a doscientos nueve expertos y expertas de veinte países de Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela) en el que debían indicar hasta cinco proyectos de su entorno-país. Estas prácticas debían ser relevantes y lo más exhaustivas posibles en el cumplimiento de los aspectos anteriormente señalados. Finalmente fueron ciento treinta y una las respuestas de expertos recibidas.

De esta primera aproximación, se obtuvo el reconocimiento de quinientas setenta y cinco propuestas consideradas como de buenas prácticas, de las cuales quinientas doce no se repitieron.

DESARROLLO Y ESTRUCTURACIÓN DEL MAPEO

Para esta segunda etapa de visualización de prácticas en el campo de las artes vivas, y en base a un conjunto de criterios, el equipo promotor del proyecto recopiló un total de cincuenta y cinco experiencias de toda Iberoamérica.

Los criterios de corte que finalmente estructuraron la selección de las iniciativas fueron:

- existencia de proyectos de todos los países de Iberoamérica;
- repetición de la experiencia por parte de los expertos (criterio numérico);
- pluralidad disciplinar dentro del campo de las artes vivas;
- presencia y diversidad de territorios (criterio geográfico);
- heterogeneidad y amplitud de aspectos por los cuales el proyecto se caracteriza.

Con la muestra de proyectos/programas/prácticas ya escogidos, se dio comienzo a la segunda etapa de relevamiento. En este proceso se envió un formulario a los representantes de las cincuenta y cinco iniciativas seleccionadas.

La recolección de información se dividió en dos grandes partes. Por un lado, se buscó responder a aspectos formales del proyecto/programa/práctica, solicitando los siguientes datos:

- Nombre del proyecto/programa/práctica;
- País y ciudad donde se desarrolla la iniciativa;
- Disciplina de las artes vivas que lo caracteriza (circo; danza; performance; teatro; títeres; artes vivas en general);
- Tipo de iniciativa (Festival; Encuentro; Espacio de residencia; Centro Cultural; Programa Cultural; Colectivo, asociación o similar; Espacio de formación/capacitación);
- Año de inicio;
- Datos vinculados a contacto y comunicación.

Asimismo, la otra gran dimensión de este segundo relevamiento buscó recoger información sobre el proyecto, programa y/o práctica en cuanto a su identificación más descriptiva y general. Las dimensiones relevadas fueron:

- Descripción del proyecto;
- Principales objetivos;
- Principales acciones desarrolladas;
- Descripción del contexto donde se lleva a cabo y sus principales aportes;
- Principales fortalezas;
- Principales redes, colectivos, asociaciones, etc., con los que colabora;
- Evaluación del proyecto, programa y/o práctica a lo largo de su proceso;
- Principales desafíos a futuro.

Finalmente, luego de realizado el trabajo de campo, se sistematizó cada experiencia para ofrecer su presentación en el Mapeo de Artes Vivas en Iberoamérica.

RICARDO KLEIN

Doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cea D'Ancona, M. de los A. (1996). *Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid: Síntesis Sociología.
- Corbetta, P. (2007). *Metodología y técnica de Investigación social*. Madrid: Mc Graw-Hill.
- Valles, M. S. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis Sociología.
- Andersen, L. and M. Malone (2013). [e-Book] *All Culture is Local: Good practice in regional cultural mapping and planning from local government*. Camberra, UTS ePRESS, 2013.
- Bastías, Malena (2013). *Los Derechos Culturales en los museos de América Latina Institucionalidad, mapeo y buenas prácticas*. Fundación Interarts: abril - julio 2013.
- BOP Consulting (2010). *Guía práctica para mapear las Industrias Creativas*. British Council: Reino Unido.

RED DE COLABORADORES

ARGENTINA ALINA FOLINI . CATALINA LESCOANO . CONSTANZA COPELLO . CORCHO BENÍTEZ . GABILIY ANADÓN . JIMENA GARCÍA . JORGE ONOFRI . JUAN ONOFRI . MARIANA PESSOA . MELISA CAÑAS . MICAELA MORENO **BOLIVIA** ANTONIO PEREDO . LÍA MICHEL . MALENA RODRÍGUEZ **BRASIL** DAVID LINHARES . FABIANO CARNEIRO . FELIPE DE ASSIS . FELIPE RIBEIRO . FERNANDO ZUGNO . JORGE ALENCAR . MARCOS LIMA . MARIANA BARBOSA . MARIANA SOARES . MARISA RICCITELLI . REGINA VELOSO . SONIA SOBRAL **CHILE** ALEJANDRA JIMÉNEZ . GABRIELA BRAVO . IGNACIO DÍAZ . MARÍA JOSÉ CIFUENTES . MARÍA VIAL . NATALIA VARGAS . ROCÍO RIVERA **COLOMBIA** ÁNGELA BELTRÁN . BELLALUZ GUTIÉRREZ . ERIKA ORTEGA . JORGE ZABARAÍN . LOBADYS PÉREZ . NATALIA OROZCO . OCTAVIO ARBELÁEZ . ROLF ABDERHALDEN . VIVIANA ARIAS **COSTA RICA** ALEJANDRO TOSATTI . IRIS LAM . JANKO NAVARRO . MARIELA RICHMOND . SOFÍA RODRÍGUEZ **CUBA** DIANELIS DIÉGUEZ . MARGARITA BORGES . MERCEDES BORGES . NOEL BONILLA **ECUADOR** ALEX PAZMIÑO . BERTHA DÍAZ . CARLINA DERKS . GABRIELA PIÑEIRO . PAULA RIVEROS . TAMIA GUAYASAMIN . TANYA SÁNCHEZ **EL SALVADOR** JOSÉ MARTÍNEZ . LISSANIA ZELAYA . MARÍA VAELLO . PAOLA LORENZANA . ROBERT CARDONA . TITO MURCIA **ESPAÑA** ALBERTO GARCÍA . BERTA SUREDA . DAVID MARÍN . DAVID RUIZ . ELENA CARMONA . EVA BAÑUELOS . EVA GARCÍA . FERNANDO PÉREZ . GUILLERMO HERAS . JAVIER CUEVAS . JOSÉ RIVERO . NATALIA BALSEIRO . ZAIDA RICO **GUATEMALA** ITZIAR SAGONE . PATRICIA ORANTES . VANESA RIVERA **HONDURAS** CARLOS BALAGUER . ISADORA PAZ . MARÍA SÁNCHEZ **MÉXICO** ALICIA LAGUNA . ALMA QUINTANA . ANÍBAL CONDE . DIANA BAYARDO . GABRIEL YÉPEZ . JACIEL NIERI . JUAN MELIÁ . LÁZARO GABINO RODRÍGUEZ . MAGDALENA LEITE . OLGA GUTIÉRREZ . RUBÉN ORTIZ . SHANTI VERA **NICARAGUA** LUCERO MILLÁN . SALVADOR ESPINOZA **PANAMÁ** NYRA SOBERÓN . OMARIS MARIÑAS . RENÁN FERNÁNDEZ **PARAGUAY** ALEJANDRA DÍAZ . AURA BRITZ . GLORIA MOREL **PERÚ** ÁNGELA DELGADO . CHELA DE FERRARI . FANNY COPAJA . GERALDINE SAKUDA . JOSÉ AVILÉS . LORENA PEÑA . LUZ GUTIÉRREZ . MARISOL ZUMAETA . MIRELLA CARBONE . PALOMA CARPIO . SERGIO LLUSERA **PORTUGAL** ANA ROCHA . ANDRÉ TEODÓSIO . CRISTINA PLANAS LEITÃO . MADALENA VICTORINO . MARK DEPUTTER . MIGUEL HONRADO . PAULA VARANDA . TÂNIA GUERREIRO **URUGUAY** GABRIEL CALDERÓN . IVÁN CORRAL . RAMIRO PALLARES . SANTIAGO TURENNE . TAMARA CUBAS **VENEZUELA** ANAISA CASTILLO . ERICK SANDOVAL . GABRIEL TORRES . JENNY PEÑA . JERICÓ MONTILLA . JOSÉ LEÓN . LIZ PÉREZ . MAIGUALIDA GAMERO . NIKY GARCÍA . OSWALDO GARCÍA . OSWALDO MARCHIONDA.

PRÁCTICAS

AADK SPAIN PROGRAMA DE RESIDENCIAS

FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

ESPAÑA

Blanca
Desde 2012

Contacto
Abraham Hurtado
info@aadk.es
www.aadk.es

Qué es

AADK *Spain* es una plataforma de investigación y creación contemporánea que genera espacios para el intercambio artístico desde una mirada local a lo global. Centrada en los procesos creativos y la experimentación, su principal interés es el de explorar las nociones de "cuerpo, espacialidad y territorio" desde una práctica crítica.

Qué busca

Considera fundamental visibilizar y poner en valor los procesos de creación y así hacer accesible el arte contemporáneo. Es orgánica y permeable, se transforma y resignifica con sus participantes. Promueve nuevas prácticas para expandir los márgenes de las disciplinas artísticas y aplicar una pedagogía crítica. Impulsa y difunde el trabajo de los artistas que han participado en el proyecto, instigando a que sean parte activa de la plataforma.

Qué hace

AADK *Spain* desarrolla un programa de residencia y una serie de iniciativas en torno al arte contemporáneo y el trabajo con la comunidad tales como talleres, encuentros, mesas redondas, conferencias y otros formatos de creación y formación. La pedagogía horizontal es transversal en los programas de AADK *Spain*. Programa de Residencias / Prácticas Contemporáneas / Cartografías / AADK Sonora / AADK Lab / AADK TAHWILA / AADK Radio / Festivales.

Contexto

AADK *Spain* está ubicada en Blanca, que forma parte del Valle de Ricote, cuyo origen se remonta a la ocupación musulmana de la península Ibérica. Se ubica en el corazón del valle, a la vera del río Segura. Su fundación data del siglo XIII y fue conocida inicialmente como Negra. Se encuentra rodeado de una cadena montañosa y una extensa zona de pinares y cítricos, contrastando con sus alrededores semidesérticos.

Aportes

La investigación de los artistas sobre el territorio y la comunidad –facilitando el acceso a la cultura contemporánea– ha adquirido un conocimiento poliédrico del entorno que ayuda a detectar sus fortalezas y necesidades. Activamos los saberes comunitarios –con una mirada contemporánea– asegurando su transmisión a las siguientes generaciones. Desarrollar una visión que posibilite la creación de nuevas economías a través de la cultura.

Sobre la práctica

AADK *Spain* es una plataforma autogestionada sin ánimo de lucro en la que la economía circular supone una estrategia de sostenibilidad.

La planificación y las decisiones de estrategias presentadas por dirección artística se dialogan en reuniones periódicas del equipo, con acuerdo por consenso.

La gestión se basa sobre todo en las políticas del cuidado mutuo, la confianza y la autodeterminación consciente y responsable. Los beneficiarios de nuestra actividad aportan sus ideas cultivando la cultura del diálogo e intercambio de conocimientos.

Proceso

Hemos generado un acercamiento de las prácticas y procesos artísticos a la comunidad rural, descentralizando la cultura contemporánea de las grandes urbes y centros de poder, mitigando la hegemonía cultural de dichos centros. Es un proyecto que produjo una comunidad artística permanente, generando una "diáspora" de artistas que vivían en grandes ciudades como Berlín.

Desafíos

Actualmente viven más de quince artistas en Blanca que directa o indirectamente tienen relación con AADK: el fenómeno que ha originado el proyecto es una comunidad permanente que interacciona con la comunidad temporal proveniente del programa de residencias. Una de las acciones que estamos poniendo en marcha es la creación de una plataforma digital donde todos los contenidos y actividades que se están generando puedan ser visibilizados.

Redes y socios

En la región de Murcia colabora en programas con el Centro Párraga; el Festival M+M de Cartagena, y es parte activa de colectivos de la capital murciana tales como Espacio Incógnita, Fail Studio, Festival Transversales, entre otros. En el ámbito nacional colabora con Tenerife LAV y La Desaparecida, Naves Matadero en el período de 2018/19.

Internacionalmente forma parte de la red Transloca (Suecia, Holanda, Polonia, Alemania, Grecia, Portugal).

PORTUGAL

Lisboa
Desde 1993

Contacto
Carla Nobre y David Cabecinha
carla@alkantara.pt
www.alkantara.pt

O que é

Alkantara é uma associação cultural sem fins lucrativos que desenvolve projetos na área das artes performativas.

Intenções

- Promover a experimentação, pesquisa e criação artística nas artes performativas.
- Potenciar a participação de artistas e públicos em discussões públicas, na produção de conhecimento e no tecido cultural da cidade de Lisboa.
- Apoiar a internacionalização da comunidade artística portuguesa.

O que faz

O Alkantara Festival apresenta espetáculos, conversas, concertos e outras atividades que contribuem para a reflexão sobre as práticas artísticas na sua relação com questões das sociedades contemporâneas. O Espaço Alkantara acolhe residências artísticas e encontros internacionais, promove formações para profissionais da cultura e apresenta diversas atividades que sustentam um programa continuado de pesquisa e investigação artísticas.

Contexto

O Alkantara desenvolve-se a partir de Lisboa, cidade que agrega grande parte da produção e da programação de artes performativas do país, a partir um conjunto expressivo de projetos e equipamentos culturais. Em Portugal destaca-se a fragilidade das estratégias governamentais para a cultura, que se traduzem em contextos de grande precariedade, com pouca capacidade de planeamento e profissionalização, ainda que extremamente férteis.

Contributos

Alkantara é um importante lugar de encontro para profissionais das artes performativas. Coproduz, apresenta e promove encontros entre artistas de diferentes práticas, países e gerações, contribuindo, a partir de Lisboa, para a constituição de uma comunidade artística internacional.

Sobre a prática

Apolando-se no trabalho desenvolvido pelo seu precursor Danças na Cidade, Alkantara destaca-se por centrar na sua missão a colaboração e intercâmbio internacional e intercultural no fomento à investigação e experimentação artística. Desde projetos inovadores nos anos noventa como Dançar o que é nosso –desenvolvido em Cabo Verde, Moçambique e Portugal– ou exemplos mais recentes de projetos apoiados pela Europa Criativa, como o 1Space –com parceiros, participantes e atividades em diversos países europeus, no Congo e na Palestina– Alkantara cria diálogo e relações cúmplices com parceiros em diferentes geografias. Continua a criar “pontes”: oportunidades para que artistas de diferentes contextos se possam encontrar e trabalhar em conjunto na investigação, criação e apresentação.

Percurso

Ao longo do seu percurso de vinte e sete anos, Alkantara passou por várias fases de redefinição de projetos, do âmbito disciplinar e geográfico das suas atividades, do formato do festival ou da estrutura, mantendo no entanto a missão de apoiar a criação e experimentação artística. Após um período de estabilidade no formato do festival entre 2006 e 2018, apontamos 2020 como um ano de reflexão e inflexão, implementando novas lógicas na montagem do festival.

Desafios

Um dos maiores desafios que enfrentamos é a discriminação institucionalizada no setor cultural. É urgente identificar e combater ativamente as práticas que excluem e discriminam artistas e públicos, e empobrecem o nosso trabalho.

Redes e parceiros

As atividades do Alkantara dependem de uma grande rede de parceiros locais e internacionais, desde os teatros Lisboetas que co-produzem e co-apresentam o festival, aos muitos parceiros internacionais com quem o Alkantara desenvolve projetos desde 1993, incluindo vários ao abrigo de financiamentos comunitários. A nível nacional, Alkantara é associada de duas organizações.

AMAKÁ COLECTIVA

COLECTIVO/RED

VENEZUELA

Caracas
Desde 2008

Contacto
Marcela Lunar
amakacolectiva@gmail.com
www.instagram.com/amaka_colectiva/

Qué es

AMAKÁ es una compañía de creación artística colectiva en la que, a partir de la conjugación del movimiento y la palabra, convergen diferentes lenguajes y disciplinas de las artes con el fin de visibilizar, a través de un discurso estético y poético propio, las distintas realidades y problemáticas sociales que nos afectan en el entorno inmediato y en el mundo.

Qué busca

- Aportar desde las artes vivas nuevas referencias y posibilidades de encuentro al patrimonio cultural intangible del país y a los diálogos sociales actuales.
- Producir espectáculos en variados formatos, utilizando diferentes lenguajes y disciplinas de las artes, con el fin de plantear nuevas formas de relacionarnos como sociedad.
- Visibilizar los contextos y problemáticas sociales que transita la sociedad en el entorno contemporáneo.

Qué hace

Creación de obras escénicas y performáticas que visibilizan problemáticas sociales actuales.
Realización de encuentros para la discusión, diálogo y análisis entre creadorxs, artistas y público.
Intercambio de saberes y realización de talleres para compartir los mecanismos del proceso creativo de AMAKÁ.

Contexto

Desde 2014 Venezuela ha atravesado una fuerte crisis socioeconómica que ha afectado significativamente el ámbito de la cultura. Todos los sectores culturales del país se han visto progresivamente desfavorecidos, reconfigurando así sus modelos de gestión, práctica y producción. En este contexto de resistencia AMAKÁ ha decidido articular nuevos caminos para la creación.

Aportes

- Visibilizamos realidades y problemáticas sociales cercanas a través de una óptica femenina y poética.
- Sostenemos y gestionamos de manera independiente un trabajo continuo de creación artística, con una línea de investigación concreta.
- Desarrollamos obras escénicas que se nutren de nuestra pluriculturalidad y tradiciones, como aporte al patrimonio artístico y cultural del país.

Sobre la práctica

Una de las principales fortalezas de AMAKÁ es el trabajo colectivo y articulado a partir de la concepción y creación en el campo de las artes vivas, con una visión, que desde lo femenino, plantea nuevas formas de relacionarnos en el mundo. Con ello hemos generado tejidos sólidos que se manifiestan en espectáculos, obras escénicas y encuentros, con contenidos estéticos y simbólicos minuciosamente cuidados. Hemos logrado consolidar mecanismos de funcionamiento ajustados a nuestras realidades, que nos permiten invitar a dramaturgas, músicos, cantantes, poetas, bailarines, artistas visuales y plásticos a investigar y crear desde el juego obras que evidencian y comprenden el contexto social que habitamos. La mayoría de las compañías que hacían vida artística en Venezuela recibían subsidio del Estado. Debido a la crisis a la que se enfrenta el país actualmente no fue posible mantener esos aportes y muchas dejaron de existir. En ese sentido, AMAKÁ es una de las pocas compañías de artes escénicas que se gestiona de manera independiente para producir obras de alto contenido estético, artístico y social, colaborando de esta manera con el consumo cultural de calidad del público venezolano. Otra fortaleza es la posibilidad de crear espectáculos para espacios no convencionales, recodificando el espacio escénico urbano.

Proceso

Desde la solidaridad, el intercambio de saberes, beneficios intangibles recíprocos, acuerdos y algunos patrocinios, hemos logrado materializar las ideas creativas en espectáculos de alta calidad, dentro de un entorno en constante cambio. A lo largo de doce años hemos logramos afianzar nuestra labor y ser una referencia para el público caraqueño. En términos de producción y gestión avanzamos en la articulación con otras redes y artistas.

Desafíos

Nos planteamos generar dinámicas digitales que permitan fortalecer nuestros objetivos ante un nuevo contexto mundial. Gestar nuevas relaciones socioproductivas para seguir consolidando una autogestión más eficiente como compañía de artes vivas, y la articulación internacional para la circulación de nuestras obras, el intercambio y fortalecimiento de saberes.

Redes y socios

AMAKÁ se ha vinculado con diversos colectivos para fortalecer los discursos artísticos y sociales, y generar nuevas formas de relacionarnos desde las prácticas artísticas. Algunos ya extintos: Ballet Nuevo Mundo de Caracas, Caracas Danza en Red y Conuco. Asociaciones vigentes desde lo comunicacional: Las Comadres Púrpura y Lírica Digital. En la articulación y gestión de ideas: Encuentro de Mujeres Creadoras, Ciudad Canción y Oz Producciones.

ARQUEOLOGÍAS DEL FUTURO

ARGENTINA

Buenos Aires
Desde 2014

Contacto

Alina Ruiz Folini y Catalina Lescano
arqueologiasdelfuturo@gmail.com
www.arqueologiasdelfuturo.com

FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

Qué es

Es una plataforma que hace de contexto para la investigación, el encuentro y la creación en artes vivas. Es creado y dirigido por Alina Ruiz Folini y Catalina Lescano como resultado de numerosos procesos de desplazamiento, viajes y traducciones, es decir, una acción política de lectura y diálogo. Su nombre propone una acción: excavar en el presente para imaginar futuros deseables, así como asumir su construcción desde el cuerpo colectivo.

Qué busca

Crear un contexto de encuentro entre artistas (locales e internacionales) y públicos donde experimentar procesos de intercambio y pensamiento crítico a partir de un corpus de obras, investigaciones y archivos. Crear accesos a modos de "hacer-pensar" considerando a las artes vivas como formas de conocimiento sobre el mundo. Desarrollar una ecología de prácticas de acompañamiento que potencien la creación como un proceso de aprendizaje colectivo.

Qué hace

Lleva cinco ediciones abiertas al público. En cada una se define un criterio curatorial específico que se despliega en los ejes: Obras, Programa de creación en residencia, Laboratorios de práctica, Equipo de escritura, Archivo, Conversaciones. Se realizan convocatorias para obras nacionales, proyectos en residencia y equipo de escritura. Su última edición consistió en jornadas de encuentro donde poner en común la pregunta sobre el futuro del proyecto.

Contexto

Las ediciones abiertas al público suceden en la ciudad de Buenos Aires y están orientadas a la comunidad de artistas, investigadores y estudiantes de danza, visuales, música, poesía, hibridaciones, así como la comunidad LGBTBI. El encuentro habita principalmente espacios autogestionados por artistas. Realiza también alianzas con universidades públicas y centros de experimentación académicos. Algunas de sus sedes son teatros y centros culturales estatales.

Aportes

a—f entiende las prácticas del cuerpo, el lenguaje del movimiento y la coreografía como procesos de sentido y no como productos aislados de su contexto, cuyo valor es la potencia de transformar las maneras de estar juntxs, de habitar los encuentros, las ciudades, los espacios públicos y las intimidades, en un presente global complejo. Busca mantenerse abierta a experiencias innovadoras de exhibición, transmisión y aprendizaje colectivo.

Sobre la práctica

Responde al interés de cierta parte de la comunidad artística que deriva en diferentes formas de aprendizaje que emergen en tanto participamos en procesos artísticos donde la información es manoseada y transformada por varixs. Construye un espectador participante que se relaciona plenamente con proyectos que corren riesgos y experimentan formas y modos de hacer. La curaduría define anualmente conceptos específicos a partir de los cuales diseñar el programa de obras, los ejes de las convocatorias abiertas y la dramaturgia general que articula el formato del festival y la experiencia que se moviliza. Estas líneas surgen de una lectura profunda del contexto local, así como de la relación continua con una red regional e iberoamericana de festivales y plataformas en artes vivas. Algunos de los ejes movilizados han sido: cuerpos desobedientes; escala humana; coreografiar lo real; hacer-conocer corporalidades no hegemónicas, entre otras. También se inclina por los "Artistas etc.": un perfil profesional que combina la práctica artística con la investigación, la producción, la docencia, la gestión y la curaduría,

pasando por una y otra sin buscar el camino hacia la especialización. Agentes culturales que son artistas, creadores, docentes, investigadores, gestores, productores, *performers*, curadores, militantes, etc.

Proceso

Cada edición cuenta con el diseño de un observatorio en relación a los objetivos que se propone. Es una práctica fundamental y nos permite construir una futura edición observando la experiencia reciente desde una lectura múltiple y profunda. Recorriendo estos documentos podemos observar una plataforma cada vez más madura y consistente, que no logra su sostenibilidad debido principalmente a su contexto político coyuntural.

Desafíos

En la práctica de ser un proyecto interdependiente que se gestiona año a año los recursos, y en este contexto pandémico, el principal desafío será atravesar la crisis. Nuestros desafíos, además de artísticos, siempre han sido en relación a la sustentabilidad y sostenibilidad. Las nuevas preguntas que se abren son cómo seguir estando cerca, de qué otros modos podemos acompañarnos, compartir nuestras prácticas y generar el encuentro.

Redes y socios

Ediciones I a IV: coproducción con Fábrica Perú como sede central. Edición III en adelante construimos alianza con Hiedrah Club de Baile colectivo de fiestas cuir. Desde edición III se realiza un proceso de colaboración y cooperación con FIDCU (Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay), sus equipos técnicos se intercambian mutuamente. Actualmente en desarrollo de estrategias colaborativas con FIDCU, NAVE (Centro de Creación y Residencia de Santiago de Chile), PAR (Programa de Artistas en Residencia), FIAC (Feria Internacional de Artes Escénicas de París), Red de Artes vivas y Fidae (Festival Internacional de Artes Escénicas de Uruguay), y redes sudamericanas.

ARTES VIVAS DEL MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO

MÉXICO

Ciudad de México
Desde 2012

Contacto
Gabriel Yépez
artesvivas.chopo@gmail.com
www.chopo.unam.mx

PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

Qué es

El proyecto de Artes vivas del Museo Universitario del Chopo conforma parte de la oferta cultural de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La programación se realiza a través de un Consejo asesor conformado por especialistas en diversos campos del arte y funcionarios adscritos al Museo; Dirección, Subdirección y Coordinaciones.

Qué busca

- Ofrecer alternativas artísticas a la comunidad de la UNAM, principalmente a los estudiantes y profesores.
- Procurar una vinculación a través del arte entre la institución y el barrio en el que el inmueble se sitúa: Santa María la Ribera, en el norte de la Ciudad de México.
- Fortalecer las prácticas en artes vivas de creadores locales y nacionales.
- Mostrar al público mexicano el trabajo de artistas internacionales de las artes vivas.
- Generar vínculo entre artistas y público.

Qué hace

- Definición de líneas curatoriales claras que le permiten conformar una programación con identidad propia.
- Seguimiento a artistas locales en sus trayectorias de creación a lo largo del tiempo.
- Generación de una comunidad que se identifica con el museo como un espacio de exploración y libertad creativa.
- Interacción con instancias pares a nivel nacional e internacional.

Contexto

El Museo Universitario del Chopo forma parte de muchas otras instancias culturales de la UNAM. Sin embargo, su edificio y su larga trayectoria como un espacio cultural desde los años setenta lo han vuelto un sitio emblemático de la ciudad. Este espacio, a lo largo de décadas, ha sido identificado como un espacio para las culturas subterráneas, disidentes, minoritarias como el movimiento LGTBTTIQ+, el punk, el rock nacional, etc.

Aportes

Con base en esa larga trayectoria del museo, el aporte más significativo es la continuidad del vínculo con el barrio y los artistas locales. La continuidad en el desarrollo de proyectos que ha generado comunidad e identidad. Desde la celebración del mes de la diversidad a partir de la década de los ochenta hasta la realización de eventos que se mantienen a lo largo de los años como nuestro Micrófono Abierto.

Sobre la práctica

- Autonomía como museo en la selección de los proyectos.
- Presupuesto delimitado pero definido anualmente.
- Continuidad en el acompañamiento de proyectos de creadores y compañías a través de residencias de creación o proyectos comisionados.
- Apertura a nuevas propuestas de artistas mexicanos o extranjeros poco conocidos.
- Vinculación entre pensamiento crítico y práctica en artes vivas.

Proceso

El programa ha logrado fortalecer la vida cultural del barrio y la ciudad.

El museo ha logrado ser pionero en el país en la conceptualización y fomento de las artes vivas.

La vinculación con otras instituciones a nivel nacional

e internacional ha generado una red de intercambios positivos para creadores nacionales y extranjeros. El espacio se ha consolidado como un lugar para los procesos de creación a través de las residencias de creación.

Desafíos

- Reforzar los vínculos con el barrio a través de nuevas estrategias creativas.
- Difundir nuestra programación de manera más extensa para impactar a un mayor número de asistentes.
- Generar nuevos intercambios con espacios independientes a nivel nacional e internacional.
- Generar redes para obtener más financiamiento.

Redes y socios

Centro Cultural de España en México; Instituto Goethe; Fundación Japón; Centro de Arte y Cultura Reina Sofía; Maestría en Artes vivas de la Universidad de Colombia, Bogotá; DocumentA Escénicas; BBVA; Ford Foundation; Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA; Embajada de Francia en México; Festival FTA, Montreal; Master de Práctica Escénica y Cultura Visual ARTEA y Universidad de Castilla-La Mancha; Museo de Arte Contemporáneo MCA Chicago, Estados Unidos; diversos colectivos LGTBTTIQ+.

ARTES VIVAS
LITERATURA EXPANDIDA
PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO
POETRY SLAM
RAP
HIP HOP

ASOCIACIÓN CIVIL CAJA LÚDICA

ESPACIO CULTURAL
COLECTIVO/RED
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

GUATEMALA

Guatemala
Desde 2000

Contacto
Pedro Ochoa
cajaludica@gmail.com
www.cajaludica.org/caja

Qué es

Caja Lúdica es una asociación civil que impulsa procesos de formación, organización e incidencia a través de la Metodología Lúdica Acción, Participación y Transformación, aportando a la cultura de paz enfocada en los derechos humanos, en barrios y comunidades de Guatemala, contribuyendo a la reconstrucción de tejido social.

Qué busca

Contribuir a la cohesión social y el ejercicio respetuoso y solidario de la diversidad cultural a través de procesos de formación integral dirigidos a revalorizar el juego y la cultura como elementos dinamizadores y transformadores de individuos, grupos y comunidades para la promoción y práctica de los derechos humanos y la recuperación de la confianza, la convivencia y el respeto a la vida y naturaleza.

Qué hace

- Diplomados de Animación, Gestión Cultural Comunitaria y Emprendimiento cultural (público en general).
- Diplomados de Educación lúdica basada en el arte (docentes del Ministerio de Educación).
- Creación de políticas públicas de juventud (Municipalidades y grupos comunitarios).
- Incidencia para la apertura de la Jefatura de Cultura Viva Comunitaria (Ministerio de Cultura).
- Posicionamiento de Campaña Cultura Viva Comunitaria en Centro América.

Contexto

Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe con una población de más de dieciocho millones de habitantes, con 60% de población indígena. Tiene profundos problemas económicos, culturales y políticos, con poca cobertura para el ejercicio de los derechos que permitan el desarrollo humano. La juventud cuenta con muy pocos espacios para practicar el arte y existe una persecución basada en la discriminación y el estigma por parte del Estado.

Aportes

Durante su carrera Caja Lúdica ha contribuido a la aprobación de políticas públicas de juventud y cultura en Guatemala, y a la apertura de la Jefatura de Cultura Viva Comunitaria a nivel gubernamental.

Sobre la práctica

Una de las principales fortalezas de la organización es la Metodología Lúdica Acción, Participación y Transformación, que tiene como propósito crear espacios para la vida, la paz y la convivencia en barrios y comunidades.

Proceso

Durante estos años Caja Lúdica ha contribuido a la reconstrucción del tejido social y a posicionar la animación y la gestión cultural como profesiones.

Desafíos

Necesitamos fortalecer la estrategia de sostenibilidad, tanto económica, política y cultural de la asociación y para lograr esto es necesario adaptar los procesos vivenciales y digitales para relacionarnos con las personas sin perder la sensibilidad humana y la empatía. Es importante también incidir en procesos políticos que permitan la democratización de la cultura para la aprobación y ejecución de leyes artísticas y culturales en Guatemala.

Redes y socios

Caja Lúdica participa estratégicamente en diversas redes y movimientos. Actualmente trabajamos en: Movimiento Latinoamericano de Culturas Vivas Comunitarias, Movimiento Guatemalteco de Cultura Viva Comunitaria, Red de Circo Social, Observatorio de Derechos Humanos de la Juventud, Red Mesoamericana de Arte Comunitaria Maraca, Mesa Técnica de Educación para los Derechos Humanos, la Memoria y la Cultura de Paz.

CAMP_iN ENCUENTRO ESCÉNICO

MÉXICO

Ciudad de México
Desde 2012

Contacto
Jaciel Neri
info.camp.in@gmail.com
www.camp-in.org

ENCUENTRO ESCÉNICO

Qué es

CAMP_iN es un encuentro anual de artes escénicas que ofrece un espacio generoso de vinculación entre creadores, mediadores culturales, estudiantes, académicos, gestores, productores y servidores públicos, que busca fortalecer la relación y sentido de las artes escénicas con la sociedad, las instituciones públicas y privadas; propiciando además un amplio desarrollo laboral del ámbito escénico y las disciplinas que la complementan.

Qué busca

El objetivo principal del CAMP_iN es posibilitar una plataforma de encuentro y vinculación en México, Latinoamérica y el resto del mundo generando actividades de contemplación, reflexión y práctica de los conocimientos de las artes escénicas, con el propósito de dialogar sobre el presente diverso y convergente del contexto en el que vivimos.

Qué hace

CAMP_iN se conforma de seis plataformas que son los pilares del encuentro: Plataforma de Creación, Plataforma Pedagógica, Plataforma de Producción y gestión, Plataforma de Reflexión, Plataforma de Intercambio: MERCA_iN y Plataforma de Promoción: CAMP_iN PRO. Todas ellas dotan de actividades de tiempo completo durante cinco días.

Contexto

Durante siete años (2013-2019) CAMP_iN se realizó en la ciudad de San Luis Potosí teniendo actividades de extensión en el estado de México y la Ciudad de México. San Luis Potosí nos ofreció una vasta infraestructura y un contexto cultural lleno de fenómenos sociales, como la migración, que nos dotaron de reflexiones e imaginarios. En 2020 iniciaremos un viaje por diferentes sedes en México.

Aportes

No pensamos en los aportes para la ciudad, nos enfocamos en las experiencias memorables que en cada uno de los participantes del CAMP_iN se generan; pensamos en esas experiencias individuales que van a trascender más allá de las geografías y los espacios, y que seguramente tendrán un proceso a través del tiempo, en la historia.

Sobre la práctica

- "La evolución del afecto", un espacio ideal para fortalecer el afecto y propiciar el acompañamiento a largo plazo.
- La generosidad como una práctica de imaginar posibles futuros, esto ha generado trabajos concretos, residencias, contrataciones, intercambios, pero sobre todo ha dotado de sentido sobre la creación.

Proceso

Este proyecto es movido por la voluntad de muchas personas, su valor radica en esto. En estos primeros siete años hemos detectado varios casos afortunados, sin embargo necesitamos fortalecer los aspectos administrativos y de organización.

Desafíos

El reto más grande es que este proyecto sea 100% sustentable, lo hemos logrado en un 70% gracias al respaldo de la comunidad escénica. Por otro lado, el reto más trascendental para nosotros es sostener un espacio de lo posible, donde este suceso intangible trascienda de muchas maneras y provoque imaginarios.

Redes y socios

Cada año son diferentes pero el más importante y que nunca falla es la comunidad de jóvenes creadores en busca de espacios de encuentro.

CAMPO ABIERTO

FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL

URUGUAY

Rivera
Desde 2016

Contacto
Tamara Cubas
info@campoabierto.uy
campoabierto.uy

Qué es

Plataforma dedicada a estimular y promover la práctica y el pensamiento creativo en diversas áreas del conocimiento como la educación, la cultura, el arte y la tecnología. Procura poner estos conocimientos en relación con necesidades y problemáticas sociales con la idea de generar prototipos innovadores que favorezcan el desarrollo social.

Qué busca

Promover intercambios disciplinares para generar pensamiento creativo, generando prototipos y soluciones a diversas necesidades y problemáticas sociales a través de metodologías ligadas al pensamiento complejo y la sostenibilidad.

Qué hace

- Nido, Festival Internacional de Artes vivas.
- Festival Tercer Paisaje, acciones en territorio en relación con comunidades locales.
- Residencias de creación. Talleres formativos. Producción de proyectos artísticos con comunidades locales.

Contexto

Campo Abierto es un espacio de diez hectáreas a diez kilómetros de la línea fronteriza Rivera-Santana do Livramento, que divide Uruguay de Brasil. La ciudad de Rivera es quizás la más lejana a la capital del Uruguay en términos geográficos, políticos, sociales, económicos y culturales. Generalmente lidera las estadísticas en violencia de género, deserción estudiantil, nivel de pobreza, etc. Al mismo tiempo la frontera se presenta como un lugar de gran riqueza, por ser un "entre".

Aportes

- Trabajar con las comunidades locales, niños de escuelas rurales, población carcelaria, mujeres transgénero, mujeres constructoras, etc.
- Asociatividad con instituciones locales como gobierno departamental, universidad, colectivos locales.
- Generar proyectos fuera de la capital nacional, descentralizando y promoviendo el desplazamiento fuera de la capital.

Sobre la práctica

- Sistema de financiamiento múltiple.
- Búsqueda de sustentabilidad del proyecto.
- Asociatividad con instituciones públicas y privadas.

Proceso

Desde sus comienzos tuvo como clave el relacionamiento con lo local para diseñar las acciones a realizar. Ha generado asociaciones clave con instituciones nacionales e internacionales para proyectar y producir en conjunto. Constantemente ha ido evaluando para ir madurando el proyecto y ajustándose. Los primeros tres años fueron de indagación en territorio y recién al cuarto año se estableció con directrices y programas definidos.

Desafíos

La sustentabilidad total del proyecto.

Redes y socios

- Colectivos locales, como Riversidad.
- Festivales regionales de artes vivas.
- Espacios y proyectos independientes regionales.

CASA MITÓMANA, INVERNADERO CULTURAL

PROGRAMA DE RESIDENCIA
ESPACIO CULTURAL
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

ECUADOR

Quito
Desde 2016

Contacto
Pamela Jijón
casamitomana@gmail.com
casamitomana.org

Qué es

Casa Mitómana, invernadero cultural, es un espacio independiente y autogestionado dedicado a la incubación, desarrollo, exposición y circulación de proyectos artísticos y culturales.

Pretende constituirse en un referente cultural para la ciudad dotando al público en general de una oferta artística nutrida y de calidad, así como también ofrecer capacitación permanente y diversa.

Qué busca

- Incubación y creación de proyectos artísticos y multidisciplinares.
- Exposición, difusión y circulación de obras.
- Formación y capacitación continuas tanto para artistas como para público en general.

Qué hace

- Residencias de creación.
- Laboratorios de creación y talleres de formación.
- Agenda cultural permanente con eventos interdisciplinares de pequeño y medio formato.

Contexto

El proyecto se desarrolla en un barrio residencial de la ciudad de Quito, en un contexto político en que no existe apoyo para centros culturales independientes y en que la cultura se ha reducido a la práctica del espectáculo para unos, y al consumo elitista para otros.

Aportes

- Propuesta de talleres para un amplio público en un alto espectro disciplinar.
- Programas de creación en residencia en buenas condiciones para los artistas.
- Agenda cultural interdisciplinar.

Sobre la práctica

El proyecto cuenta con líneas de acción y curaduría bien definidas.

El espacio es idóneo para acoger, generar y dar difusión a una multiplicidad de prácticas artísticas.

El equipo de la casa cuenta con una red de artistas a nivel internacional que conocen el espacio por haber participado en su programación.

Proceso

El proyecto ha crecido en estos cuatro años y ha logrado ser parte contundente de la cultura en la ciudad de Quito. La mayor dificultad que enfrenta es su sostenibilidad económica. Se ha logrado cumplir con los objetivos planteados.

Desafíos

El mayor desafío que enfrenta el proyecto en este momento es su sostenibilidad económica. Es un espacio autogestionado que no ha encontrado políticas públicas que amparen su gestión cotidiana. Existen muchos proyectos a largo plazo iniciados en búsqueda de financiamiento.

Redes y socios

Reciveci; Nativus; Comuna Kitu; Red de Espacios Escénicos.

ARTES VIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS
MÚSICA
FOTOGRAFÍA

CENTRO CULTURAL ALTERNATIVO

ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

ARGENTINA

Resistencia
Desde 1997

Contacto
Juan Francisco Benítez
prensacecual@gmail.com
cecual.blogspot.com
www.facebook.com/CECUAL

Qué es

El Centro Cultural Alternativo (Cecual) es un espacio cultural de carácter público, es una institución estatal que pertenece al Instituto de Cultura del Chaco. Su principal característica, que lo destaca dentro de la gestión pública, tiene que ver con su carácter comunitario y de cogestión junto a diferentes ONG, organizaciones sociales, colectivos culturales independientes, etc.

Qué busca

Constituirse como un espacio multidisciplinar enfocado en la producción artística y cultural; la difusión de producción cultural local, nacional y regional; la formación y la generación de ámbitos de discusión y reflexión; la generación de instancias de participación comunitaria; la generación de redes y procesos colaborativos y la indagación en la práctica de nuevas formas organizativas y reflexión amplia sobre la cultura.

Qué hace

- Proyectos, ciclos, programas y festivales, algunos de ellos son:
- Resistencias colectivas: encuentro de colectivos culturales independientes.
 - Festival Ancestral y contemporáneo: festival multidisciplinar en clave intercultural.
 - Leer en la ciudad, leer para encontrarse: intervenciones, charlas y talleres que fomentan la lectura colectiva.

Contexto

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina, ciudad con una fuerte impronta cultural. El espacio pertenece al Instituto de Cultura del gobierno provincial y el alcance de sus acciones llega a diferentes comunidades de la provincia, la región y Latinoamérica.

Aportes

- Generación de un espacio de gestión asociada entre un espacio público y el sector independiente.
- Generación de contenidos singulares e innovadores.
- Espacio de encuentro comunitario y participativo.

Sobre la práctica

Su principal fortaleza está dada por su forma de gestión colectiva que vincula a un ente estatal con más de veinte colectivos y organizaciones culturales de diversas características y temáticas que tienen su espacio físico de desarrollo dentro del centro cultural, generando una mirada de construcción cultural enfocada en los procesos y en la generación de contenidos singulares e innovadores.

Proceso

En crecimiento en términos de participación, de consolidación de gestión asociada entre Estado y sociedad y de visibilidad; en la generación de comunidad de construcción colectiva del proyecto. Creció en visibilidad transformándose en un faro de inspiración para la provincia, la región y el país y esto le permitió generar participación en numerosas instancias de formación y transferencia de conocimientos.

Desafíos

El desafío futuro tiene como objetivo principal y desde la participación, consolidar y profundizar su proceso de participación anclado en bases que promuevan fuertemente la diversidad, la perspectiva de género, la interculturalidad y el desarrollo sostenible.

Redes y socios

Universidades, organizaciones sociales, Red de Espacios Culturales del Sur, entes públicos, etc.

CENTRO CULTURAL INTERNACIONAL

PROGRAMA DE RESIDENCIA
ESPACIO CULTURAL
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

PANAMÁ

Panamá
Desde 2019

Contacto

Yurida Acosta Soto
info@centroculturalinternacional.art
www.centroculturalinternacional.art

Qué es

Residencia de artistas y espacio alternativo para la cultura y las artes; ubicado en un barrio de comunidad vulnerable funge como agente de cambio y promotor de la economía creativa en la ciudad de Panamá.

Qué busca

- Ofrecer espacios como residencia de artistas que faciliten la creación de sus obras.
- A través del arte y la cultura ofrecer vías de sanación social para la comunidad del barrio de Santa Ana.
- Formar el primer distrito creativo y de economía naranja de Panamá.

Qué hace

Se ha logrado beneficiar a alrededor de ciento veinticinco artistas en el primer año de funcionamiento del centro, a través de la gestión y organización de exposiciones y eventos en los cuales fueron proyectados sus trabajos. Asimismo, se ha consolidado el Coro Juvenil e Infantil Guna que consta de cincuenta menores de esa comunidad indígena y que actualmente además de clases de música, estudian el idioma inglés.

Contexto

Se encuentra ubicado en una de las zonas marginales de la ciudad de Panamá, vecina del casco antiguo (zona turística). Una comunidad de clase trabajadora enfocada al comercio pero con limitado acceso a la educación. Convencidos de que democratizar el acceso al arte y la cultura es una vía de desarrollo, el centro sirve como instrumento para ello.

Aportes

Principalmente se ha trabajado con las niñas y niños del área, a través de clases de pintura, idiomas, canto y reciclaje, lo que se traduce en disminuir las posibilidades de que los menores puedan ser reclutados en pandillas de la zona.

Sobre la práctica

- El espacio del proyecto es uno de los más grandes a nivel cultural en el país.
- Su ubicación lo hace accesible a todos.
- La fácil modificación de los espacios del centro le permiten adecuarse a cualquier tipo de proyecto o actividad que se quiera realizar en él.

Proceso

Crecimiento notable en su primer año de funcionamiento y que tiene las bases suficientes para iniciar la segunda fase, que contempla la residencia de artistas, por lo cual consideramos un balance positivo y alentador para el futuro.

Desafíos

Los retos por venir principalmente se han volcado a las consecuencias que resulten de la emergencia sanitaria mundial. El principal desafío sin duda será el tema presupuestal.

Redes y socios

Embajadas y, principalmente, artistas independientes, así como empresas que funcionan como patrocinadores de los distintos eventos.

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN COREOGRÁFICA

PROGRAMA DE RESIDENCIA
ESPACIO CULTURAL
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

COLOMBIA

Bogotá
Desde 2005

Contacto
Bellaluz Gutiérrez
fundaciondanzacomun@gmail.com
www.danzacomun.com

Qué es

El Centro de Experimentación Coreográfica, CEC, promueve la creación a través del diálogo de distintas disciplinas escénicas, y propicia la reflexión sobre el movimiento y la producción escrita alrededor de los procesos creativos.

Qué busca

- Realizar procesos de creación dirigidos por los integrantes del CEC.
- Proporcionar a los participantes herramientas para la ejecución de sus proyectos de creación.
- Visibilizar y circular los procesos y propuestas creativas de los participantes y promover la interacción del público con dichas manifestaciones.
- Generar tejido social mediante el encuentro de individuos, generaciones y experiencias diversas.

Qué hace

- El CEC ha impulsado la creación y la interdisciplinariedad en los jóvenes creadores.
- Ha generado el nacimiento de nuevos colectivos.
- Ha promovido la reflexión y memoria escrita en torno a la creación.
- Ha contribuido al desarrollo de comunidad.

Contexto

En el sistema educativo que ha prevalecido en nuestro país el manejo técnico ha tenido mayor importancia que la capacidad creativa, hecho que ha generado profesionales hábiles que dejan de lado la creación y experimentación. Se ha pasado por alto la necesidad de programas que permitan proponer la creación como una opción de conocimiento.

Aportes

- El CEC ha impulsado artistas y la creación de nuevos colectivos que han enriquecido las dinámicas de la ciudad.
- La circulación de maestros en el CEC ha permitido que los participantes enriquezcan sus trabajos como creadores, directores, intérpretes y/o profesores de danza.
- Cientos de estudiantes y artistas de toda la ciudad han podido ser parte de este circuito de intercambio que ha multiplicado el conocimiento de una manera efectiva y generosa.

Sobre la práctica

Fue la primera propuesta de formación en torno a la creación en danza en Colombia. Ha generado infraestructura logística. Fomenta el trabajo colectivo.

Proceso

Satisfactorio y emocionante. El CEC ha logrado empoderar a los jóvenes creadores colombianos para que se adueñen de sus voces y puedan hablar en primera persona de lo que somos y hacemos. Se han dinamizado y estrechado las relaciones entre artistas, colectivos e instituciones culturales y el público, activando la creación y circulación de nuevas creaciones.

Desafíos

En países como Colombia siempre será un gran desafío contar con apoyos económicos permanentes y de largo plazo.

Redes y socios

Ministerio de Cultura; Instituto Distrital de las Artes; Funámbulos; Red de Artes vivas; Artestudio; Punto Fla.

CENTRO RURAL DE ARTE CRA

PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

ARGENTINA

Nómade
Desde 2008

Contacto
Elina Rodríguez
info@centroruraldearte.org.ar
www.centroruraldearte.org.ar

Qué es

CRA explora la incidencia que pueden alcanzar proyectos de arte que conjugan diversos lenguajes sobre temas que emergen en territorios rurales. Se crean plataformas operativas interdisciplinarias donde intervienen personas con saberes y procedencias diversas. Las actividades proponen distintos formatos de intercambio con la comunidad, talleres, charlas, residencias y diversos modos de creación e investigación.

Qué busca

- Promover una investigación artística que tensione los alcances de los lenguajes y saberes específicos con el fin de catalizar procesos comunitarios tendientes a la organización y emancipación.
- Intercambiar experiencias de prácticas comunitarias vitales que aporten a la innovación de un lugar.
- Evidenciar programaciones que delimitan territorios y comportamientos sociales. Interpelarlas, alterarlas, recrearlas.

Qué hace

- PRÁCTICAS DE PERIFERIA, derivas que realiza un grupo de artistas suizxs, ecuatorianxs y argentinxs a través de cuencas de Sudamérica.
- TRANS ACCIONES UTÓPICAS, quiebra la palabra transacción para abrir el espacio lingüístico que se da en el acto de intercambio, y así extender la temporalidad de la interacción.
- DÓNDE TERMINA TU CUERPO, archivo sobre cuerpos en lucha.
- PLANTACIÓN COLECTIVA, acción que CRA toma prestada.

Contexto

A lo largo de estos años algunos de los contextos fueron un horno de ladrillos, parques nacionales, Estación de Experimentación Forestal, la base de un cerro, Mercado Central de frutas y hortalizas, un humedal, una escuela agropecuaria, una antigua estación de ferrocarril, importantes cuencas de Sudamérica. A partir de 2013 comienza a realizar varias actividades en la localidad de Cazón, un pueblo de trescientos habitantes a doscientos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Aportes

- Abre nuevas perspectivas sobre gestiones, hábitos y dinámicas que se dan en un lugar, a través de acciones artísticas.
- Colabora en la visualización y concientización de problemáticas ambientales.
- Genera nuevos espacios de acción y puesta en diálogo entre diversos saberes, para la práctica de las artes vivas.

Sobre la práctica

La fortaleza del proyecto radica en la alianza con ámbitos desvinculados de las artes contemporáneas. Entonces, de algún modo, la gestión de cada proyecto de CRA comienza sobre un hecho inaugural sobre el que hay poca o ninguna referencia, cosa que ubica a las partes en una cierta igualdad de condiciones. Consideramos que esto facilita los diálogos y la obtención de recursos para llevarlo adelante.

El hecho de generar dispositivos de acción que se basan en un cambio de contexto a diferentes niveles (geográficos, sociales, de producción, temático, experiencial) y se dan fuera de instituciones de arte, implica necesariamente para quienes atraviesan las experiencias o participan de las actividades, una generación de nuevas herramientas de trabajo que puedan dar respuesta a cuestiones probablemente no formuladas antes.

Proceso

CRA, en su dinámica nómade, crea micro comunidades temporales para la realización de sus proyectos que inciden en las esferas públicas. En esta dinámica estamos principalmente interesados en los modos de interpelar que se provocan, en cómo se dan las interlocuciones y la construcción de roles en contextos no reglados por el campo del arte. Cada vez, escena/público toma una forma singular, híbrida y mutante.

Desafíos

Siempre es un desafío lograr que los proyectos se integren en un lugar y puedan generar incidencia sobre lo que se proponen trabajar. Una tarea compleja es lograr que la experiencia y la trayectoria tengan un valor para la obtención de recursos a la hora de comenzar los nuevos proyectos y no sea cada vez un empezar de cero.

Redes y socios

Cada proyecto se construye a través de una red de relaciones que se esquematiza en tres anillos: local, regional e internacional. Estas relaciones son variables y muy diversas, dependiendo del territorio y el asunto en el que se trabaja. Está integrada por personas del lugar donde se desarrolla el proyecto, organizaciones autogestivas, gubernamentales, proyectos artísticos, colectivos, artistas, etc. Algunas alianzas con proyectos de arte que hemos realizado en estos años son: Red de residencias de Iberoamérica, espacios de residencia rurales como Nuvem, Residencia en la Tierra, Terra UNA, Solo con Natura, Papelito no más es, Tsonami, Campo Adentro, Societat Doctor Alonso y L'animal a lésquena, Arqueologías del Futuro, Chela, Plataforma Lodo.

CIRCO MOMO

Un lugar en el mundo donde
es posible ser

COLOMBIA

Medellín
Desde 2005

Contacto

Natalia Andrea Londoño Ochoa
direccion@circomomo.org
www.circomomo.org

ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

Qué es

Somos una ONG que desarrolla procesos sociales, culturales y artísticos, brindando formación humana, educación para la paz y en competencias sociales a través de la metodología de Circo social. Como organización estamos convencidos de que fortalecer la participación, la creatividad y el afecto abre caminos para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias e instituciones ejerzan de manera consciente los derechos y la ciudadanía.

Qué busca

- Propiciar espacios de fortalecimiento en habilidades socioemocionales para que los participantes exploren y expresen su ser.
- Generar procesos de formación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ciudadanía, derechos e incidencia política, social y cultural a través de la metodología de Circo social.
- Realizar procesos de fortalecimiento institucional y organizacional a entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil por medio de transferencias metodológicas.

Qué hace

Formación. Cocreación. Transferencia de metodologías.
Acompañamiento psicosocial.
Innovación para la intervención social y cultural.

Contexto

- Diferentes barrios de la ciudad de Medellín, comunas 1, 2, 3, 10 y 13; la mayoría de ellas con un alto riesgo social.
- Instituciones de protección de derechos.
- Instituciones educativas de educación inicial, básica, primaria y secundaria.
- Organizaciones sociales y culturales.

Aportes

- Visibilización y protagonismo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los procesos en sus distintos contextos.

- Defensa y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.
- Formación de públicos: montaje final con más de noventa niños, niñas y jóvenes en escena.
- Generación de espacios y prácticas que permiten hacer realidad el derecho a la cultura para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Sobre la práctica

- Alianzas interinstitucionales con empresas privadas y Estado para el desarrollo de proyectos y acciones en temas fundamentales de derechos, protección, participación y educación.
- Fortalecimiento interno de nuestra cultura organizacional mediante la adopción de procesos de creación, formación e innovación.
- Creación de unidades de negocio como parte de la autogestión.

Proceso

La evaluación es positiva. Valoramos y nos sentimos orgullosos de nuestra organización, estamos convencidos de la labor que realizamos, de los resultados y el poder del arte cuando es una herramienta de expresión y empoderamiento; reconocemos y somos reconocidos por nuestra coherencia en el quehacer y el discurso y sobre todo vivimos y experimentamos el

poder del afecto y el reconocimiento de las familias y poblaciones con las que interactuamos.

Desafíos

- Sostenibilidad económica, siempre será un desafío para nuestra organización, pero también el impulso para estarse reinventando.
- Mantener la independencia, como organización de la sociedad civil sin estar ligada a las administraciones y políticas de los gobiernos de turno.
- Seguir manteniendo el sello Momo, coherencia, metodología y derechos.
- Poder tener una academia de formación propia: Escuela Momo.

Redes y socios

Red de prácticas artísticas del Municipio de Medellín; organizaciones culturales de impacto social de Expocultura, Referentes Medellín; Red de Circo social Circo del Mundo. Mesa contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

CIRCO NACIONAL DE VENEZUELA

ESPACIO CULTURAL
COLECTIVO/RED
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

VENEZUELA

Caracas
Desde 2001

Contacto
Jericó Montilla
fcirconacionaldevenezuela@gmail.com
www.facebook.com/FCircoVenezuela

Qué es

Proyecto de formación, desarrollo, impulso y explotación de las artes circenses. Única escuela formal de circo en Venezuela para niños, niñas y jóvenes, además con elenco estable adulto e infantil.

Qué busca

Formación, creación artística y desarrollo del circo contemporáneo venezolano.

Qué hace

Como actividades principales cuenta con Escuela de Circo, Circo social itinerante, Formación de formadores, Programa de perfeccionamiento artístico y creaciones escénicas.

Contexto

En un país donde no existía la educación formal en el área se la logrado no solo contar con un espacio sino también dotar diferentes estados, certificar el conocimiento, y generar diez grandes creaciones artísticas.

Aportes

- Inclusión de niñas, niños y jóvenes de todos los ámbitos sociales de forma gratuita; única escuela y compañía con elenco estable; espacio laboral para jóvenes.
- Recuperación de antigua Plaza de Toros como espacio de trabajo.

Sobre la práctica

- Espacio impulsado como centro cultural no solo para el circo sino para las artes en general.
- Fundación de carácter independiente y autogestionada.
- Equipo técnico, docente y artístico formado en las mejores escuelas y compañías de Venezuela, Cuba, Francia y Dinamarca.
- Carácter social entre sus misiones principales.
- Enlaces internacionales.

Proceso

Es un proyecto que ha evolucionado positivamente con aportes significativos para la historia del circo venezolano. Sigue creciendo y debe superar muchas aristas, necesita más apoyo económico y comunicacional.

Desafíos

- Lograr la inclusión de la carrera en el ámbito básico, medio y universitario.
- Más intercambio con escuelas y compañías de circo internacionales.

Redes y socios

Festival Internacional de Teatro de Caracas; Colectivo Tiuna el Fuerte; Movimiento de Artes Vivas Bojiganga; Alcaldía de Caracas; Circuito de Teatro de Caracas y Circulación Nacional.

¿CÓMO ENCENDER UN FÓSFORO?

Prácticas de investigación:
coreografía, danza,
performance

MÉXICO

Ciudad de México
Desde 2017

Contacto
Alma Quintana
encenderunfosforo@gmail.com
www.encenderunfosforo.com

FESTIVAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN ESPACIO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN

Qué es

Programa nómada de investigación artística dedicado al encuentro, discusión y cuestionamiento de prácticas contemporáneas y modos de producción en los campos de la coreografía, la danza y el *performance*.

Qué busca

- Que se activen nuevas éticas y políticas que apuesten a producir conocimientos y afectos desde un entramado crítico de prácticas.
- Generar nuevas formas de relación y valoración del trabajo artístico.
- (Re)imaginar posibilidades de mediación entre los agentes implicados en la producción artística.
- Experimentar sobre las maneras de relacionar la práctica, la teoría y sus posibles hibridaciones para desarrollar investigaciones.

Qué hace

- Un diplomado de ocho módulos con invitadxs nacionales e internacionales quienes desde su práctica artística, curatorial y/o académica facilitaron los seminarios.
- Un festival nómada de tres semanas en distintas sedes. Los participantes presentaron sus proyectos y también se invitaron o comisionaron piezas de artistas externos.
- Una publicación con quinientos ejemplares impresos.

Contexto

Nuestro proyecto se materializa en un contexto en el que aún persisten las separaciones disciplinarias, donde lo dancístico mantiene cierta invisibilidad frente a otras prácticas artísticas contemporáneas. Por lo cual nos interesa posicionar la potencia reflexiva y política del pensamiento coreográfico en propuestas intermediales, donde la investigación sea más importante que el medio para la producción artística.

Aportes

La apertura a perspectivas críticas y actualizadas para generar reflexiones compartidas con los participantes y colaboradores. También propiciamos la colaboración de instituciones y agentes a futuro, lo cual implica la construcción de un campo fuerte y diverso, con la posibilidad de fluir y actuar de acuerdo con las necesidades del presente. Una curaduría académica que impulsa pedagogías expandidas para entrecruzar saberes/prácticas.

Sobre la práctica

Una primera fortaleza de ¿Cómo encender un fósforo? es que se trata de una propuesta independiente, esto significa que contamos con libertad para estructurar los contenidos de esta plataforma de investigación artística que trabaja en relación con los contextos, lo cual le permite ser una posibilidad crítica de pensamiento frente a lo que ofrecen comúnmente las instituciones educativas, de producción y de exhibición de artes vivas en México. Otro punto positivo es su carácter nómada. El programa procura desarrollar relaciones institucionales recíprocas para su realización. Al mismo tiempo, las sedes que acogen el proyecto funcionan como propiciadoras de problemas estéticos sobre el espacio, las relaciones con los públicos, las formas de producción artística y los dispositivos de exhibición, entre otros. Una tercera fortaleza es el tipo de redes pedagógicas y curatoriales que desarrollamos, las cuales están orientadas a emprender un vínculo afectivo, de igualdad y de cuidado con los agentes que participan en nuestras diferentes actividades.

Proceso

Con una edición concluida y una segunda en proceso hemos afinado algunas estrategias comunicativas y prácticas de quienes lo coordinamos. Hemos clarificado también los ecosistemas con los que podemos encausar y contener a las investigaciones, los pensamientos, las conversaciones y prácticas generadas junto con sus documentaciones. La primera generación sigue activa fortaleciendo redes colaborativas y solidarias, con espíritu crítico y potenciando a los afectos.

Desafíos

Uno de los retos será el de conectar el proyecto con nuevas instituciones para una mayor cobertura e incentivar el crecimiento de nuestra red de participantes y colaboradores. Nos interesa profundamente la descentralización y eso requiere el apoyo de muchos agentes. Además, otro desafío es investigar y profundizar en los contextos con los que trabajamos y las negociaciones acerca de las formas de darle visibilidad.

Redes y socios

Centro Cultural de España en México; Museo Universitario del Chopo; Coordinación Nacional de Danza; Danza UNAM; Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco; Museo Universitario Arte Contemporáneo; Goethe Institut México.

CREAR EN LIBERTAD

Encuentro Internacional
de Danza y Artes
Escénicas de Asunción

PARAGUAY

Asunción (principal); según las ediciones también Areguá, Itauguá y comunidades
Desde 1996

Contacto
Alejandra Díaz, Dirección General
y Roberto Cardozo, Producción
crearenlibertad@gmail.com
www.crearenlibertad.org

ARTES VIVAS
VIDEODANZA
E INTERVENCIONES
URBANAS/
CRUCE DE LENGUAJES

FESTIVAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN CHARLAS/EXPOSICIONES/ RESIDENCIAS DE CREACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Qué es

Encuentro internacional de danza y artes contemporáneas, que se realiza en Paraguay desde 1996, favoreciendo diálogos interculturales e incluyentes desde el arte, propiciando el intercambio y acercamiento a diferentes culturas en la afirmación de nuestra identidad y diversidad cultural, habilitando el encuentro entre artistas de diversas disciplinas y el cruce de lenguajes.

Qué busca

- Colaborar e impulsar la creación, formación profesional y la producción de obras, el acercamiento al otro en la creación interdisciplinaria y el diálogo intercultural, a través de clínicas, talleres, espacios de reflexión, residencias, e incentivos puntuales a nivel nacional.
- Fortalecer el trabajo en plataforma colaborativa con redes, asociaciones e instituciones, como potenciales coproductores para el encuentro.

Qué hace

- Generar una plataforma de acceso a oportunidades de capacitación y perfeccionamiento, clínicas de creación, crear circuitos y rondas de negocios, espectáculos, videodanza e intervenciones urbanas.
- Favorecer el acceso a espacios de diálogo y reflexión: mesas, foros, seminarios.
- Promover el vínculo de la ciudadanía con los espacios de su ciudad, barrios y comunidades a través de una conexión sensible y artística.

Contexto

El contexto que hoy nos toca afrontar en Paraguay como sociedad, ante la pandemia mundial de Covid-19, nos desafía a reinventarnos y encontrar juntos el camino, a sostenernos de la mano del arte en este tiempo incierto. Es por ello que la 19ª. edición de Crear en Libertad propone generar espacios a la creación y producción nacional, en medio del contexto sanitario actual y dando oportunidad a la presencia internacional vía *streaming*.

Aportes

En Crear en Libertad participan intérpretes, coreógrafos, músicos, actores, artistas visuales, fotógrafos, narradores, técnicos, diseñadores, investigadores, programadores, curadores y gestores culturales de las artes contemporáneas del Paraguay e Iberoamérica.

Sobre la práctica

De más en más, a través de sus dieciocho ediciones Crear en Libertad se potencia desde su carácter participativo, dando lugar a las iniciativas, puentes y propuestas compartidas entre artistas, entidades y organizaciones de Iberoamérica y del mundo, ofreciendo desde Paraguay un espacio para la articulación de iniciativas, la generación de sinergias, la difusión y el intercambio entre los creadores y la comunidad.

Proceso

Surge como un encuentro de coreógrafos contemporáneos y evoluciona a un enfoque multidisciplinario, intercultural e inclusivo entendiéndolo como una construcción sociocultural a través de una programación equitativa, que permite el derecho a la creación y producción, y la posibilidad de ingresar a un mercado de las artes en el marco de sus derechos como artistas y creadores.

Desafíos

Sobrevivir a la pandemia de Covid-19, dando continuidad a los procesos de creación, circulación y difusión de obras, y hacer posible la continuidad de esta cita internacional.

Vivimos un tiempo marcado por una emergencia sanitaria mundial, con transformaciones, sociales, tecnológicas y económicas, locales y regionales, que significan una demanda de nuevas propuestas, pensamientos y decires, que propicien la afirmación de ser en el mundo como individuos y como comunidades. En este tiempo, creemos que el arte es un hacer y un lenguaje que debe responder a esa necesidad de encuentro esperanzador, con uno y con el otro.

Redes y socios

Crear en Libertad colabora con KinoColectivo; Ro.Ca Producciones; Red Iberoamericana de Videodanza; Iberescena; Efíbero, Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas; Centro Cultural de España Juan de Salazar; Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID; Secretaría Nacional de Cultura; Municipalidad de Asunción; y Fundación Cultural ITAÚ. Articula además con instituciones y otros festivales de la región.

DA ESCÉNICA. ESPIRAL URBANA DEL MOVIMIENTO

FESTIVAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

HONDURAS

Tegucigalpa
Desde 2017

Contacto
Isadora Paz Taboada
daescenica@gmail.com
www.facebook.com/daescenica/

Qué es

Programa de formación y promoción de las artes escénicas y del movimiento [artes vivas] que vincula a artistas profesionales en la gestión de prácticas interdisciplinarias de creación y promoción con artistas jóvenes, agrupaciones, colectivos y organizaciones juveniles en comunidades de alta conflictividad de Tegucigalpa, Honduras.

Qué busca

- Fortalecer las capacidades del sector escénico mediante el desarrollo de talleres especializados y laboratorios interdisciplinarios.
- Desarrollar una serie de plataformas comunitarias de festivales, intercambios y prácticas de creación interdisciplinaria en espacios públicos comunitarios no tradicionales.
- Fortalecer al movimiento artístico en la gestión de entornos protectores y de promoción de las artes vivas en las comunidades.

Qué hace

- Se implementó el Programa de formación escénica interdisciplinaria para artistas profesionales, y se ofrecieron talleres de danza contemporánea, voz y movimiento, teatro físico y danzas urbanas a jóvenes, agrupaciones y colectivos de las comunidades.
- Se desarrolló la Espiral urbana del movimiento, una plataforma de seis festivales comunitarios así como una serie de prácticas interdisciplinarias en espacios públicos [Rapsodias comunitarias].

Contexto

El programa de formación se desarrolla en diferentes centros culturales de la ciudad y tiene alcance nacional, ya que se incorporan profesionales de todo el país. La Espiral urbana del movimiento y todas las acciones de vinculación a los territorios están focalizadas en seis colonias de alta incidencia de violencia del Distrito Central.

Aportes

- Fortaleció al sector artístico y al movimiento juvenil comunitario como una ola transformadora de la vida cultural de las comunidades.
- Se vinculó a los festivales comunitarios en una ruta de activación de las culturas e identidades locales facilitando la disminución de la violencia y la percepción de inseguridad.
- Facilitó la vinculación del sector artístico con la vida comunitaria, la circulación de artistas y públicos a nivel local.

Sobre la práctica

- Los instructores y maestros internacionales para el programa de formación especializada fueron gestionados a través de cooperación internacional y representaciones.
- El establecimiento de alianzas con organizaciones de base comunitaria, redes juveniles y otras instancias locales fue clave para la facilitación y producción de los festivales Espiral urbana del movimiento.
- Se garantizó la sostenibilidad ya que se fortaleció a los grupos artísticos, colectivos, comunidades de práctica en temas de liderazgo y gestión de la danza y el arte vivo.

Proceso

El proyecto se desarrolló de forma eficaz, en los tiempos establecidos y se cumplieron todas las metas.

Desafíos

- El primer desafío es la sostenibilidad financiera de la Espiral como programa y como conjunto de festivales comunitarios.
- Los tiempos de pandemia de Covid-19 han limitado la continuidad del trabajo, el intercambio entre las Redes Juveniles y el sector artístico.
- La sostenibilidad de las iniciativas artísticas, la continuidad de la motivación y la práctica de los grupos y colectivos.

Redes y socios

- Redes Juveniles Comunitarias (El Pedregal, Nueva Suyapa, Manchen, San Miguel, Campo Cielo, Flor 1); cada red aglutina en promedio a diez agrupaciones artísticas y colectivos del movimiento.
- Comités ciudadanos intersectoriales. Artistas de la danza, del teatro y de las artes del movimiento.

ESPAÑA

Barcelona
Desde 2011

Contacto
Elena Carmona
info@granerbcn.cat
www.granerbcn.cat

Qué es

Centro de creación de danza y artes vivas. Un espacio diverso e interconectado, que pone la creación y la investigación en el centro del proyecto. Convivimos con artistas y compartimos contextos con diferentes comunidades, impulsando aprendizajes compartidos y espacios de confianza. A partir de la escucha y el diálogo con el contexto, contribuimos a la circulación de ideas y saberes en el campo de las artes escénicas.

Qué busca

- Facilitar la infraestructura y acompañamiento necesarios para que los creadores y creadoras puedan desarrollar sus proyectos en condiciones óptimas, generando relaciones emancipadoras.
- Incorporar dispositivos y estrategias para una mejor comprensión y transmisión de los proyectos de danza y artes vivas a la ciudadanía.
- Recuperar el cuerpo y los saberes corporales como herramientas de aprendizaje dentro del aula.

Qué hace

Residencias artísticas y técnicas, de investigación y producción, nacionales e internacionales; apoyo a artistas emergentes; festival de artes vivas (Festival SÂLMON<); formación para el profesorado y procesos de creación e investigación dentro del aula; proyectos de arte y territorio; laboratorios y espacios de aprendizaje e intercambio de prácticas; comunidad de estudio de espectadores.

Contexto

El proyecto se articula en relación a la ciudad de Barcelona, y al barrio de la Marina del Port, en el cual se ubica. Sin embargo, tiene también una fuerte dimensión internacional, dada la naturaleza móvil de las artes escénicas y la interconectividad propia del proyecto.

Aportes

- Espacio, tiempo, recursos y acompañamiento para la creación contemporánea, que facilita las condiciones óptimas para la creación.
- Conexión de las investigaciones y creaciones con la comunidad profesional y la ciudadanía, explorando otras formas de compartir.
- Un programa educativo diferencial, que se construye colectivamente desde la escucha, el encuentro con el otro y con lo desconocido.

Sobre la práctica

- Un modelo de gestión cultural creativo e investigativo, que desde el rigor promueve y acoge procesos de innovación generadores de cambio, con una estructura permeable y flexible, preparada para navegar en la incerteza que suponen los periodos de transición.
- Una creencia absoluta y apuesta por el trabajo colaborativo y en red, a través de relaciones de larga duración, flexibles y sin jerarquías que generan y conectan comunidades.
- Un proyecto de gestión integral y expandida, que activa maneras de ver y conecta prácticas y saberes transdisciplinares, investigando diferentes formas de compartir y de afectar a través de la danza y las artes vivas.

Proceso

Hasta ahora contamos con una evaluación a partir de indicadores cuantitativos, pero estamos empezando a aplicar indicadores cualitativos en algunos de los proyectos con el objetivo de extenderlos a todo el proyecto de gestión.

Desafíos

Escapar del capitalismo cultural, poniendo valor en lo invisible, lo procesual e investigativo como generadores de conocimiento. Establecer relaciones más ecológicas (sostenibles y a largo plazo) que construyan y conecten comunidades diversas. Más transparencia y una gobernanza participativa y plural dentro de las instituciones culturales.

Redes y socios

La red de colaboraciones de El Graner se construye a partir de múltiples y diversos agentes, sin embargo, también colabora con diferentes colectivos y agrupaciones de personas, la mayoría de ellos no formales, como la Mesa de Memoria Histórica del barrio de la Marina; Asociación de Profesionales de la Danza y Asociación de Compañías de Danza de Cataluña; FARO (Flujonomía Aplicada al Rediseño Organizacional), grupo de gestoras, aprendizaje y cuidados.

ESPAÇO CULTURAL CASA ROSADA

ESPAÇO CULTURAL

BRASIL

Salvador, Bahia
Desde 2018

Contacto
Nirlyn Seijas
espacocasarosada@gmail.com
www.instagram.com/casarosadabarris/

DANÇA E VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS
ONDE TAMBÉM SE INCLUEM OUTRAS
ARTES CÊNICAS
ATIVIDADES DE AUTOCONHECIMENTO,
AUTOCUIDADO, CULTURA FEMINISTA,
CULTURA ALIMENTAR, ATIVISMOS
POLÍTICOS PROGRESSISTAS

O que é

A Casa Rosada é um casarão localizado no Bairro dos Barris - centro da cidade, gerido por um coletivo de artistas das artes cênicas, que prioriza o encontro, estímulo, produção e visibilização das poéticas, políticas e éticas de mulheres. Acolhe e promove atividades culturais e artísticas: residências para criação artística, espetáculos, shows, festas temáticas, rodas de conversa, cursos, oficinas e diversas terapias de cuidado e autocuidado.

Intenções

- Estimular, produzir e dar visibilidade à produção artística e cultural de mulheres que se aliam à luta pela justiça social em todas as suas frentes.
- Oferecer aos públicos experiências de formas de vida alternativas: liderança de mulheres, lógicas de colaboração, espaços de respeito à diferença e multiplicidade de corpos e afetos.
- Praticar sustentabilidades alternativas, independentes, colaborativas e democráticas vinculadas à arte e cultura.

O que faz

- Apresentação de espetáculos de artes cênicas e música alternativas e emergentes.
- Realização de oficinas e cursos, tanto permanentes quanto pontuais, para diversos públicos.
- Acolhimento de ações de formação, cuidado e autocuidado para mulheres.

Contexto

A Casa Rosada nasce na encruzilhada entre o enfraquecimento das políticas de financiamento e dos espaços culturais dos Estados da Bahia e Brasil. A necessidade de um espaço físico e simbólico, para o desenvolvimento das ideias e práticas artísticas, culturais e políticas do Coletivo Deslimites e da Cadena Produções. O fortalecimento da luta de mulheres na cidade, no Brasil e no mundo e a utilização deste espaço, que estava fechado há quatorze anos.

Contributos

- Rapidamente se instalou como referência no encontro de mulheres artistas, ativistas e cuidadoras, promovendo diversas atividades que atendem às suas urgências.
- Posiciona-se como um espaço para a prática de formas alternativas e colaborativas de gestão, criação e difusão cultural no centro da cidade de Salvador.
- A Casa Rosada liderou a criação do Circuito de Casa Culturais de Salvador, idealizando o I e II Circuito de Casas Culturais (cinco espaços).

Sobre a prática

- É liderado por uma equipe coordenadora de sete multi-artistas, que contam pontualmente com a colaboração de mais cinco parceirxs. Essa equipe realiza as diversas funções necessárias para o funcionamento: curadoria, gestão, manutenção, equipamentos, comunicação, captação de recursos, atendimento dos públicos e parceirxs nas atividades.
- Há uma instância de decisão coletiva (encontro quinzenal) e partilha de tecnologias de gestão das áreas (pois fazem-se revezamentos e mudanças de funções constantes, para evitar o sobrecarregamento ou burnout das pessoas).
- A distribuição do trabalho considera o desejo, vontade de aprendizagem, contexto de vida e disponibilidade de tempo como critérios primordiais para o desenvolvimento das funções. Assim, a Casa Rosada é ao mesmo tempo um empreendimento profissional e um espaço de aprendizagem de competências e habilidades.
- A distribuição de receitas faz-se através de contagem autônoma de carga horária. Cada membrx recebe em relação ao tempo investido nas suas funções, sem hierarquização de atividades da gestão. A sustentabilidade dá-se pela doação de tempo e energia da equipe gestora e das proponentes de atividades; o apoio financeiro de pessoas que acedem ao espaço físico e quantias de dinheiro e as receitas derivadas de pauta/bilheteria das atividades que realizamos.

Percurso

A Casa Rosada é um projeto ambicioso que se sustenta na garra de quem a idealizou. Isto, ao mesmo tempo que permite muita autonomia para decidir as atividades, as formas, os objetivos, também é um desafio porque esgota extremamente cada pessoa (recursos e energia) envolvida no processo. Ainda precisamos descobrir formas de equilibrar a criação do mundo que acreditamos com a saúde integral (financeira, física, mental) dxs envolvidxs.

Desafios

Avaliar adequadamente a trajetória e repensar formas de sustentabilidade, de adaptação ao futuro, relacionando públicos e proponentes, sem políticas públicas e de financiamento ajustadas. Antes mesmo da pandemia da Covid-19 estávamos em processo de avaliação e redirecionamento, pois o trabalho que fazemos é complexo, porque se relaciona simultaneamente com pautas variadas, sem financiamento mínimo para honrar os nossos trabalhadorxs.

Redes e parceiros

Circuito Casa Culturais de Salvador; Muitas Psi - Psicólogas Feministas; Fundação Gregório de Mattos; Col. VaiTerGorda; Col. Aquarela; Slam das Minas-BA; Gameleira Artes Integradas; Col. COATO; CORPO EM CASA; Cumba Cuidados; Preta Pretinha Art; Bazá Rozê; Revista Barril; Mahuwá Comunicação e Terapia; Território Sirius Teatro; Ocupa Mina; Goethe Institute/ICBA- Instituto Cultura Brasil Alemanha; Residências SACATAR; FIAC - Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia; VIVADANÇA Festival; IC Encontro de Artes

CUBA

Santiago de Cuba
Desde 1992

Contacto

Fiorella Franco y Fátima Patterson
teatromacuba@gmail.com
www.facebook.com/teatromacuba/

Qué es

Proyecto teatral que enfatiza la problemática de género – teniendo a la mujer como centro de sus puestas en escena y la violencia ejercida sobre ellas a través de la historia–, así como la marginalidad y la muerte, tres elementos unidos de manera indisoluble; todo tipo de exclusión y la violencia contra los menos protegidos y los invisibilizados. Utiliza como recursos expresivos todo lo que nos proporcionan los elementos de la cultura popular.

Qué busca

- Desarrollar un teatro afianzado en los recursos expresivos que nos da la cultura popular tradicional con todas sus expresiones.
- Lograr una expresión de auténtica raíz cubana y caribeña con todas las similitudes y diferencias que esto tiene, sin excluir los temas universales.
- Identificarnos con nuestra comunidad a partir de identificar sus problemáticas, situándose y que se identifiquen en ellas.

Qué hace

Presentaciones teatrales, musicales y de narración oral. Talleres de formación de actores y de superación para promotores culturales, así como talleres para niños. Presentaciones de teatro y música en espacios alternativos. Presentaciones en festivales. Taller internacional de teatro Rumbos del Teatro Caribeño.

Contexto

Contamos con una sede en Santiago de Cuba e intervenimos en espacios alternativos, así como centros escolares, parques y plazas, centros de trabajo. Estamos muy vinculados a la comunidad donde radicamos y desarrollamos nuestra vida de creación artística.

Aportes

Brindamos acciones de superación a la comunidad infantil creando espectáculos para niños de otras comunidades. El patio de la abuela, espacio de desarrollo cognoscitivo donde se vinculan los niños y sus familiares, espacio para la inclusión social en todos los sentidos logrando tener un espacio para la discusión de estos temas.

Sobre la práctica

- Sus miembros: actores, dramaturgos, directores y músicos.
- Su trabajo con los elementos de la cultura popular y sus portadores.
- Su estilo de trabajo basado en la rutina diaria de entrenamiento y superación cultural.
- El carácter grupal de nuestra institución y el sentido de pertenencia y organización.

Proceso

En los veintiocho años de existencia del proyecto creemos que es satisfactorio su desarrollo y que ha hecho aportes como hacer visible y darle espacio en sus debates a temas álgidos o postergados de nuestro entorno social.

Desafíos

Seguir dialogando con nuestra comunidad y cumplir sus expectativas a partir de identificarnos con sus problemáticas que también son las nuestras como parte de esta sociedad.

Redes y socios

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac); Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex); Fundación Caguayo; Fundación Nicolás Guillén; Casa del Caribe; Centro De Cultura Comunitaria.

FESTIVAL DE ARTES CIELOS DEL INFINITO

CHILE

Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales, Puerto Edén, Punta Arenas, San Gregorio y Torres del Paine Desde 2008

Contacto

director@festivalcielosdelinfinito.com

producción@festivalcielosdelinfinito.com

mariafernanda@festivalcielosdelinfinito.com

www.festivalcielosdelinfinito.com

FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL

Qué es

Festival de artes que se realiza desde el año 2008 en las ciudades más australes del mundo. Su propósito fundamental es crear y extender espacios culturales a las zonas más extremas del territorio latinoamericano, contribuyendo al diálogo artístico y a la difusión de creadores nacionales e internacionales, contemplando la exhibición de obras, seminarios, talleres y residencias creativas de destacados exponentes de las artes.

Qué busca

Ser un polo de interés cultural a nivel regional, nacional e internacional mediante la creación y generación de experiencias que contribuyan a impulsar la creatividad, el intercambio, conocimiento y encuentro de la comunidad, a través de instancias artísticas y educativas. Promoviendo con esto el bienestar cultural de los habitantes de la región de Magallanes y Antártica chilena. Respetando y potenciando el entorno de la Patagonia austral.

Qué hace

- Acceso: acercar trabajos artísticos de manera descentralizada para la región de Magallanes y Antártica chilena.
- Mediación: vínculo con organizaciones locales del territorio.
- Formación: experiencias que impulsen el desarrollo artístico de la región.
- Internacionalización: promoción de artistas nacionales y regionales mediante colaboraciones internacionales.
- Diversidad programática: disciplinas que desarrollen lenguajes específicos que generen reflexión.

Contexto

La región de Magallanes y la Antártica chilena se constituyen como las zonas más australes del mundo; posee un total de 166.533 habitantes, de los cuales 91% corresponde a población urbana; factores geográficos y climáticos generan importantes dificultades de conectividad de la región con el resto del país.

Aportes

- Acercar experiencias artísticas de calidad a las once comunas que posee la región, alcanzado durante estos doce años a más de 184.800 espectadores mediante teatro, circo, danza, música y artes visuales.
- Circulación de más de mil artistas nacionales e internacionales en una zona que si no fuera por el festival no se hubiese considerado.
- Impulsar maneras de trabajo colaborativo a nivel regional, nacional e internacional.

Sobre la práctica

- Posicionamiento de Cielos del Infinito como una plataforma de distribución, promoción y difusión cultural desde la región de Magallanes y Antártica chilena para Chile y Latinoamérica a través de la colaboración con agentes culturales e instituciones nacionales y extranjeras.
- Ofrecer programación contemporánea nacional e internacional de calidad a la comunidad magallánica, generando espacios de debate, reflexión y educación en torno a las artes y la cultura.
- Cautivar, fidelizar y ampliar públicos en comunas que históricamente han estado aisladas y con poco acceso a actividades artísticas y culturales en disciplinas tales como: teatro, circo, música, danza, artes visuales y audiovisual.

Proceso

Independientemente del aporte que pueda significar una organización cultural para el sector, todavía no hay por parte del Estado una solución/medida para apoyar a este tipo de organizaciones. La falta de sustentabilidad económica estable (dependiente de fondos concursables) genera incertidumbre de continuidad y desgaste enorme en el equipo humano, destinando muchas veces gran parte del año a resolver el tema económico de la organización.

Desafíos

- Consolidar el posicionamiento de la organización como un agente cultural relevante a nivel nacional e internacional, impulsando el diálogo sobre políticas y estrategias culturales entre los distintos agentes regionales, nacionales e internacionales que permitan dinamizar las prácticas artísticas a largo plazo.
- Concretar la construcción de nuestro futuro Centro de creación y Residencia artística.

Redes y socios

- Regional: Centro Cultural Galpón Patagonia (Puerto Natales); Universidad de Magallanes (UMAG); Museo de Historia Natural (Río Seco); Museo Martín Gusinde (Puerto Williams); Teatro La Canalla.
- Nacional: Espacio Checoslovaquia; GAM, Centro de las artes, la cultura y las personas Gabriela Mistral; Agrupación de Diseñadores, Técnicos y Realizadores Escénicos, Adtres; Red de Festivales Artes Escénicas Chile; Festival Santiago Off; Festival Patagonia en Escena; Teatro Puerto.
- Internacional: Embajada Argentina; INT, Instituto Nacional de Teatro y GIRART (Argentina). Embajada de Portugal; Cia Mungunzá (Brasil); Mala Voadora (Portugal).

FESTIVAL INTERNACIONAL NÓMADA

EL SALVADOR

San Salvador
Desde 2017

Contacto

Roberto Cardona y Sergio Cortez
nomada.esa@gmail.com
www.festivalnomada.com

FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

Qué es

Plataforma para artistas de todas partes del mundo; reúne los más altos perfiles de arte escénico corporal proyectando su obra en espacios públicos y oficiales. Exhibe espectáculos profesionales a la población local con el fin de contribuir al consumo de arte, facilita el intercambio cultural y activa espacios no convencionales posicionando y fortaleciendo la cultura mediante la expansión de las artes; además, genera espacios de formación.

Qué busca

- Activación de espacios públicos y no convencionales para resignificarlos mediante el arte contemporáneo.
- Posicionar las artes escénicas en los espacios públicos como parte de una dinámica de urbanismo.
- Aportar al reconocimiento social de las artes escénicas que contribuye al desarrollo sociocultural del país a través de espacios que faciliten su difusión y consumo.

Qué hace

- Circuitos artísticos en parques, plazas, calles, etc., para públicos locales y transeúntes facilitando el consumo de arte contemporáneo.
- Talleres en diferentes técnicas para artistas salvadoreños generando herramientas de creación artística.
- Intercambio cultural entre artistas y agenda cultural y turística.
- Mesas de diálogo entre artistas y público, ligado o no a las artes, sobre gestión de la cultura.

Contexto

San Salvador ha sido una de las ciudades catalogadas como de las más violentas en los últimos años; los espacios públicos se encuentran divididos por contextos sociales y el arte contemporáneo ha ido decayendo por la falta de hábitos de consumo. Además, el flujo de artistas internacionales ha ido disminuyendo por falta de apoyos económicos y la escasez de herramientas para la creación salvadoreña limita su circulación en festivales internacionales.

Aportes

- Genera intercambio cultural entre artistas de todas partes del mundo. Ofrece arte a espacios públicos y sus piezas crean una comunicación más horizontal con el espectador.
- Crea conciencia de los diseños de los espacios públicos. Acerca el arte al público local y transeúntes y visibiliza las artes como un ente de transformación social. Se habitan los espacios públicos y las artes son parte de la vida urbanística.

Sobre la práctica

- Es el único en su especie en la actualidad en El Salvador.
- Llega al espacio público y apuesta por la convivencia y reconstrucción del tejido social.
- Genera diálogo sobre el modo de hacer gestión cultural.
- Visto como propuesta joven, fresca e innovadora.

Proceso

Nómada es dirigido por ocho jóvenes artistas (menores de treinta años) quienes en la necesidad de espacios de muestra deciden crear esta plataforma. Es importante destacar que su gestión y producción aún sigue en formación y que es en la práctica, después de cuatro años, como se pulen sus ideales y aportes valiosos para las artes en espacios públicos y su relación con la gente. Las artes dan nuevos significados simbólicos y físicos a los espacios públicos y a través de ellas podemos crear nuevas metáforas de vida urbanística; genera unión entre los habitantes y da sentido de apropiación de dichos espacios; genera conciencia sobre qué significa habitarlos y se abre a la diversidad mediante la comunicación horizontal que se crea entre artista y espectador. Es importante y vital su existencia en nuestro país.

Desafíos

Nómada se convertirá en una asociación cultural registrada capaz de captar fondos para el desarrollo social y artístico de El Salvador. Sabemos que las artes son un puente para la reconstrucción del tejido social y que es importante canalizar por medio de actividades artísticas su desarrollo. Es fundamental una formación más consciente; el intercambio cultural genera empatía; es vernos a nosotros mismos como sociedad y crecer.

Redes y socios

- El Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT) ha impulsado artistas y la creación de nuevos colectivos que han enriquecido las dinámicas de la ciudad.
- La circulación de maestros en el CLT ha permitido que los participantes enriquezcan sus trabajos como creadores, directores, intérpretes y/o profesores de danza.
- Cientos de estudiantes y artistas de toda la ciudad han podido ser parte de este circuito de intercambio que ha multiplicado el conocimiento de una manera efectiva y generosa.

FESTIVAL MATERIAIS DIVERSOS

PORTUGAL

Minde, Alcanena e Cartaxo
Desde 2009

Contacto
Elisabete Paiva
elisabete.paiva@materiaisdiversos.com
www.materiaisdiversos.com

FESTIVAL PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICOS

O que é

O Festival Materiais Diversos é a dimensão mais visível do projeto Materiais Diversos, que visa apoiar a experimentação e criação artísticas, sobretudo a dança, e promover a participação cultural em contextos considerados periféricos. É um festival bienal suportado num Programa Regular e no apoio a Projetos Associados de artistas convidados.

Intenções

Promover a participação cultural e tornar acessíveis as práticas artísticas contemporâneas, num território onde escasseia esta oferta e atividade cultural profissional. Consolidar o percurso dos artistas e garantir condições de trabalho adequadas. Promover o desenvolvimento cívico e o debate a partir do encontro entre artes e questões da atualidade.

O que faz

Festival Materiais Diversos é um programa regular que inclui residências artísticas, workshops, projetos de continuidade e clube de espectadores, apoio a projetos associados de artistas convidados, bolsas de criação na área da dança e para artistas do distrito de Santarém (local de atuação).

Contexto

Região no limite norte da área metropolitana de Lisboa (uma hora de distância). Contexto misto rural/ urbano/ industrial, com escassa atividade cultural profissional, mas intensa atividade amadora. Tendência para despovoamento e dificuldade em fixar população jovem e mais qualificada. Políticas culturais locais frágeis e descontinuadas.

Contributos

Cria um horizonte de novas expectativas e possibilidades para a população jovem, proporcionando oportunidades de formação e apoio a projetos. Contribui para a participação cívica e a participação cultural. Dinamiza a economia local.

Sobre a prática

Uma visão de trabalho colaborativo e em parceria, desde a equipa nuclear, aos artistas acompanhados, aos parceiros. Uma ética na forma de desenvolvimento dos projetos com os artistas, dando apoio justo e adequado, e com os públicos, em diálogo e respeito pelas sensibilidades individuais. Uma dimensão crítica, discursiva e ativista tornada pública de várias formas, do programa, à comunicação e à documentação.

Percurso

O projeto teve um momento de crise na sua relação com o contexto, ganhando em escala mas perdendo em relevância e reciprocidade. A viragem de festival como evento anual, para bienal, suportado por um programa regular, veio dar-lhe maior robustez e capacidade discursiva. Falta fixar a equipa (que neste momento reside em Lisboa) no território onde se desenvolve o programa para aprofundar os objetivos traçados.

Desafios

O maior desafio do projeto é a sua sustentabilidade. Ele é demasiado dependente de financiamento estatal e precisa de diversificar os seus apoios locais e regionais.

Redes e parceiros

- A nível nacional: Alcantara, Teatro Municipal do Porto, 23 Milhas, Teatro Viriato, Festival Verão Azul, Escola Superior de Dança, Forum Dança, Estúdios Victor Córdon, Câmara Municipal do Cartaxo, Casa do Povo de Minde, Museu de Aguarela Roque Gameiro, Centro Ciência Viva do Alviela, Agrupamento de Escolas de Alcanena, REDE.
- A nível internacional: Campo arte contemporânea, Short Theatre, Festival Parallèle, Festival far°, kunstenfestivaldesarts, HAU- Hebbel am Uffer Berlin, Grand Studio.

DANÇA
PERFORMANCE
TEATRO, E VÁRIAS ATIVIDADES
CULTURAIS

FUNDACIÓN CASA DE LOS TRES MUNDOS

ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

NICARAGUA

Granada
Desde 1989

Contacto
Dieter Stadler
dieter.stadler@c3mundos.org
c3mundos.org

ARTES VIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS
ESCUELA DE MÚSICA

Qué es

Proyecto que nace como Fundación en 1989. Se logra fundar y activar gracias al apoyo solidario del actor austríaco Dietmar Schönherr y su relación en Nicaragua con el entonces ministro de Cultura: el poeta Ernesto Cardenal. Ambos artistas coincidían en que el arte y la cultura dirigidos a grupos vulnerables podrían contribuir al desarrollo socioeconómico de una nación.

Qué busca

- Contribuir con la oferta de educación artística popular, ofreciendo talleres y clases de música, danza folclórica, teatro, artes visuales, literatura y audiovisuales.
- Aportar desde el arte y la cultura herramientas para que los estudiantes, en su gran mayoría de escasos recursos, desarrollen habilidades que en un futuro contribuyan a mejorar sus economías familiares.

Qué hace

- Desarrollar programas y proyectos con enfoque comunitario.
- Fortalecer el enfoque de género en los talleres.
- Incursionar en la fusión de arte y nuevas tecnologías.
- Facilitar nuestra casa como sede de los principales festivales nacionales e internacionales de poesía, artes visuales, cine, teatro, circo y danza.

Contexto

- Inestabilidad política.
- Escasa oferta de carreras universitarias en artes y humanidades.
- Crisis económica aparejada por la pandemia de Covid-19.
- Alta población de niñez, adolescencia y juventud que demanda arte y cultura para el desarrollo.

Aportes

- El principal aporte es que a pesar de las crisis socioeconómicas, políticas y de salud, la fundación ha logrado mantener su oferta de talleres y su programación cultural.
- La fundación se ha convertido en uno de los principales referentes de educación artística popular y cultura para el desarrollo.
- Se ha logrado becar a varios jóvenes para continuar estudios en el extranjero.

Sobre la práctica

- Se ha logrado constituir un coro de música de niños y niñas de los barrios, una radio comunitaria, un colectivo de mujeres en el taller de grabado, una escuela popular de danza folclórica y una serie web para sensibilizar en cultura de paz.
- Se mantienen buenas relaciones con instituciones de gobierno, fundaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
- La fundación ha recibido reconocimientos de Unesco en dos ocasiones.
- Ejemplo de proyectos recientes:
<https://youtu.be/zvnJcZ7knIU>

Proceso

Positivo ya que se ha logrado, en medio de contextos adversos, mantener una oferta de educación artística popular, que beneficia aproximadamente a mil niños y niñas por semana. Así como también buenas relaciones con los diferentes gobiernos, además de posicionarnos como una oferta cultural complementaria a los programas culturales que ofrece el gobierno.

Desafíos

- Enfrentarnos a la oferta de talleres a distancia con plataformas tecnológicas.
- Acercarnos más a las universidades.
- Lograr acompañar nuestros procesos artísticos y culturales invitando a científicos sociales, que desde las humanidades, complementen nuestras prácticas con sus investigaciones teóricas.
- Potenciar más la participación de mujeres.

Redes y socios

Festival Internacional de Poesía; Escuela de Comedia y Mimo; Hogar de niñas Madre Albertina; Mesa Creativa Centroamericana; Asociación Conexión al desarrollo de El Salvador.

GUANARED

Red de arte y gestión cultural
comunitaria

COSTA RICA

Nivel nacional
Desde 2006

Contacto

Natalia Serrano Álvarez

guanaredcr@gmail.com

www.facebook.com/GuanaRedCR/

www.instagram.com/guanared/

Youtube: Guanared Costa Rica

COLECTIVO/RED
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN
PEÑAS CULTURALES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMUNITARIOS

Qué es

- Red que articula organizaciones, artistas y gestoras culturales que se dedican al rescate y promoción de expresiones de arte y cultura comunitaria como motor de lucha y cambio social. Es un espacio de articulación e intercambio de experiencias entre colectivos a nivel nacional con diversos enfoques de lo cultural.
- Promueve los encuentros, la promoción y defensa de derechos humanos, a partir del arte y la cultura.

Qué busca

- Cocrear una red de colectivos autónomos y autogestivos, de artistas, gestores y gestoras culturales, que animan el arte, la cultura, desde la convivencia crítica transformadora.
- Promocionar e incentivar proyectos dirigidos al fortalecimiento de las culturas vivas comunitarias, desde los saberes y realidades de cada comunidad.

Qué hace

- Desde la GuanaRED se realizan las siguientes acciones en red:
- Elaboración de productos audiovisuales (video, diseño y radio comunitaria).
 - Espacios de encuentro e intercambios de experiencias.
 - Mesas de trueque e intercambios solidarios.
 - Peñas culturales, presenciales y virtuales.
 - Procesos de capacitación en lo cultural por medio de talleres lúdicos creativos.

Contexto

- Al ser una red de alcance nacional está conformada por personas de diversas comunidades y con distintas iniciativas por lo que solemos desarrollar nuestras actividades de manera itinerante, es decir, viajando por distintas zonas del país para conocer los diversos proyectos artístico-culturales y colectivos que conforman nuestra red.
- Además es un espacio abierto donde las personas pueden entrar y salir según sus intereses.

Aportes

- Colaboración en la creación de políticas públicas y espacios de capacitación formal.
- Creación de espacios libres y autónomos para la difusión de proyectos artístico-culturales de base comunitaria.
- Generación de alianzas con diversos movimientos sociales alrededor del país.

Sobre la práctica

- Trabajo horizontal.
- Trabajo desde la gestión emocional y los afectos.
- Trabajo desde la participación libre y creativa.

Proceso

- Es un proyecto en constante cambio y desarrollo, lo que nos ha permitido sostenernos en el tiempo pues la capacidad de adaptarnos y adaptar nuestras metodologías de trabajo hace que sea un espacio flexible.
- Además, cada dos años realizamos los Encuentros sentipensantes que precisamente han funcionado como espacios de evaluación de lo que vamos haciendo, lo que queremos mantener y lo que debemos modificar.

Desafíos

Quizá uno de los desafíos más fuertes está en que 95% o más de nuestro trabajo es voluntario o activista, por lo que a veces el compromiso ante necesidades económicas latentes es complejo. Por otra parte, la autogestión económica de la red ha sido todo un tema a abordar pues no recibimos financiamiento, si no que debemos conseguirlo presentando proyectos para que

sean financiados por el Ministerio de Cultura, que no remuneran realmente el trabajo total.

Redes y socios

Red Mesoamericana de Arte Comunitaria Maraca;
Plataforma Continental de Culturas Vivas Comunitarias;
Plataforma de economía para la vida Costa Rica; Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL Costa Rica.

INMATERIAL

Residencia para las artes vivas

BOLIVIA

La Paz
Desde 2018

Contacto
Elena Filomeno
inmaterial.residencia@gmail.com
www.facebook.com/Residencialnmaterial/

PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

Qué es

Residencia artística enfocada en fortalecer y enriquecer procesos de creación en torno a las artes vivas, buscando generar una comunidad temporal de artistas y pensadores/as comprometidos/as con posibilitar experiencias compartidas de investigación, análisis y retroalimentación alrededor de sus procesos de creación.

Qué busca

Generar pensamiento alrededor de las prácticas artísticas, los procesos de creación y sus modos de producción, en un espacio de encuentro que dinamice y posibilite el trabajo colectivo. Suspender el tiempo de nuestras prácticas para enfocarnos en aquellas inmaterialidades, sensibilidades, en los afectos y los preceptos que devienen en la creación y entran en resonancia con otros proyectos.

Qué hace

- Convocar y juntar artistas e investigadores diversos, en tanto lenguaje artístico, *background*, territorios y generaciones.
- Dinamizar un espacio de encuentro híbrido entre laboratorios de investigación guiados por artistas invitados, prácticas compartidas, círculos de diálogo y retroalimentación, charlas abiertas a la comunidad.
- Fortalecer el trabajo colaborativo, empático, de compartimento y de escucha entre nuestros residentes y la comunidad.

Contexto

Vemos que en nuestro contexto los momentos reflexivos de nuestras prácticas y los saberes generados en el hacer parecen difuminarse ante la inmediatez de resultados y generación de productos artísticos. Esta convención instaurada parece haber apurado y mecanizado los procesos, dejando poco espacio para su profundización y reflexión crítica. Por otro lado, detectamos una tendencia al trabajo en solitario.

Aportes

Posibilitar el encuentro, integración y sinergia entre artistas bolivianos e internacionales, desde la diversidad de lenguajes, promoviendo dinámicas de colaboración que aporten significativamente a la generación de pensamiento, los procesos de creación y potenciar su profesionalización. Promover la escucha y lectura interdisciplinar e intergeneracional entre nuestros residentes. Establecer un espacio de referencia para las artes vivas del país.

Sobre la práctica

Se articula como un nodo dinamizador de experiencias de creación en residencia, apostando a la colaboración y las alianzas institucionales que, por un lado, facilitaron la sostenibilidad en cuanto a recursos e infraestructura, y por otro, aportaron al sentido de la residencia, esto es, a promover también una "comunidad temporal macro" de experiencias y esfuerzos que ampliaron las posibilidades de encuentro y articulación entre artistas, apostando a su vez a la integración en relación a los objetivos de INMATERIAL.

Proceso

Ha logrado consagrarse como un referente nacional de experimentación colectiva en residencia, alcanzando a más de cuarenta participantes bolivianos, iberoamericanos y europeos. Y se proyecta a ampliar su convocatoria internacional, situando a Bolivia como el corazón de la región sudamericana, punto estratégico para pensarnos como un espacio generador de vínculos y conexiones, capaz de transformarse y actualizarse con el paso del tiempo.

Desafíos

El mayor desafío hoy es la incertidumbre de nuestro contexto sociopolítico. INMATERIAL se vio afectada en dos ocasiones: la crisis política postelectoral 2019 en Bolivia y la actual pandemia mundial. Deseamos poder articularnos con proyectos similares de la región, con el fin de fortalecer lazos de gestión conjunta y colaborativa. Como todo proyecto independiente, la sustentabilidad económica y sostenibilidad del proyecto son retos constantes.

Redes y socios

INMATERIAL apuesta por la diversidad, no solo de artistas, sino también de espacios físicos e instituciones que compartan este objetivo de movilización y colaboración; para así trazar un mapa invisible que contenga la residencia. Desde su inicio, INMATERIAL ha generado vínculos colaborativos con el Centro Cultural de España en La Paz; la Embajada de Francia en Bolivia; Persona Casa galería; El Desnivel Espacio Escénico; Casa Matony e Iberescena. INMATERIAL es gestionada por Proyecto Border [Laboratorio de Investigación para la Escena] y ParMil Productora Artística.

JUNTA FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA

FESTIVAL ESPAÇO/PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS

BRASIL

Teresina
Desde 2015

Contacto

Janaina Lobo, Datan Izaká y Jacob Alves

juntafestival00@gmail.com

www.juntafestival.com.br

O que é

O Junta - Festival Internacional de Dança acontece anualmente em Teresina, Piauí. É um conjunto de ações artísticas e formativas que tem a dança contemporânea como objeto e ponto de reflexão sobre a arte e o mundo. Visa a experiência estética, o encontro, a formação artística e de público; o fomento à dança e arte locais; a criação e manutenção de redes de conexão e a ressignificação de espaços públicos. Visa "deseducar o olhar".

Intenções

- Fomentar e desenvolver as artes performáticas em Teresina através da criação de contexto de fruição, troca, convívio e formação artística;
- Criar estratégias de divulgação da produção artística teresinense através da programação, troca com artistas e curadores convidados;
- Fortalecer e difundir assuntos e plataformas político/sociais através da arte, para estabelecer diálogos sobre minorias e propor lugares de discurso.

O que faz

Curadoria e programação de espetáculos locais, nacionais e internacionais. Realização de residências artísticas e mostras de processo. Atividades formativas, tais como, oficinas, workshops e palestras. Conversas abertas e debates sobre arte e política, instalação de espaços de encontro e convívio - lounges - durante o festival. Produção audiovisual, sobre a cena artística local, e edições do JUNTA.

Contexto

O Junta - Festival Internacional de Dança acontece em Teresina - uma cidade geograficamente isolada, no Piauí, Nordeste do Brasil - local de pouca circulação de obras e artistas, sem curso de graduação em dança, mas com muitas ações formativas de caráter livre e muita produção artística. É o único com esse perfil e alcance neste Estado. O JUNTA não possui escritório e tem poucos apoiantes fixos e nenhuma perspectiva de continuidade financeira.

Contributos

- A experiência do festival como formação artística consistente num lugar árido e isolado. Fomento da rede de artistas e técnicos locais gerando trabalho.
- Contribuição na autoestima da população local, por usufruir de um perfil de festival que não existia na cidade e aceder (a custo baixo ou gratuitamente) a uma produção de vanguarda.
- Formação de públicos.

Sobre a prática

- O Junta é um festival criado e dirigido por 3 artistas, que atuam de formas distintas na dança, que tem uma equipe de trabalho formada majoritariamente por artistas da locais, buscando um modo de operar coerente com o contexto local, construído na experiência do fazer e não reproduzindo modelos de outros lugares. O movimento de curadoria do Junta (compartilhada pelos três criadores) procura discutir questões políticas, que conceptualmente são importantes para um diálogo social e artístico desde diversas perspectivas.
- É um festival que pensa a cidade como parte importante da sua criação, escolhendo ocupar espaços artísticos, bairros, prédios públicos ou abandonados para que o público tenha uma experiência diferente no lugar em que vivem.
- O Junta é um festival que reverbera a importância de um lugar que proporciona trocas, em um contexto que está muito longe dos grandes centros. É a periferia da periferia do Brasil onde, a partir de uma articulação autónoma, cria contextos de diálogos e afetos artísticos, numa cidade onde isso raramente acontece.

Percurso

Em cinco edições, conseguimos alcançar uma importância e reverberação entre artistas e festivais no Brasil. Inicialmente achávamos que demoraria mais tempo, mas confirmámos a procura da cidade e a potência do modo de operar, que vem do nosso lugar de artista. A cada ano repensamos e avaliamos a nossa atuação, as ações propostas, os feedbacks e os pontos frágeis, para pensar numa gestão com empatia, coerência e sustentabilidade.

Desafios

O desafio é estar em movimento junto com a dança e a cidade, não estagnando numa forma de realizar o festival, mas pensando em atualizações, pois é uma ação viva, em processo e em devir. Acreditamos que um festival pode dar-se de muitas maneiras e isso move-nos a criar cada edição. Como serão os festivais pós pandemia? A sustentabilidade financeira é um desafio desde sempre, o que dificulta planos a longo prazo.

Redes e parceiros

Pro Helvetia (Suíça), Instituto Francês no Brasil, Associação Cultural Panorama, Escola Estadual de Dança Lenir Argento, Instituto Punaré.

LA COMPAÑÍA OPCIONAL

PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/CAPACITACIÓN

MÉXICO

Guadalajara
Desde 2010

Contacto
Aristeo Mora
aristeo.com@gmail.com
aristeomora.com

Qué es

Es un grupo de trabajo formado tanto por miembros estables como por colaboradores ocasionales. Durante sus procesos de creación cada integrante del equipo asume una función determinada trabajando de forma simultánea, pero independiente de sus compañeros, en un sistema al que, en contraposición con el llamado "de creación colectiva", se podría calificar como "de creación cooperativa".

Qué busca

- Generar plataformas de creación/investigación que favorezcan la colaboración interdisciplinar.
- Disponer espacios experimentales de creación e intercambio de conocimientos.
- Investigar y crear artefactos socioestéticos que dialoguen con nuestro tiempo y contexto.

Qué hace

- Creación de piezas de artes vivas.
- Habilitación de múltiples laboratorios de artistas para la creación y la investigación.
- Desarrollo de contextos experimentales para crear e intercambiar conocimientos.
- Gestión de plataformas de pensamiento crítico y participación social.
- Desarrollo de investigaciones académicas y experimentales.
- Desarrollo de múltiples archivos vivos.

Contexto

Guadalajara es reconocida por ser la cantera cultural del discurso nacionalista del PRI. Actualmente la ciudad ha sido atravesada por la oleada de violencia nacional. Las artes, sin embargo, permanecen inmutables ante el estado de emergencia que vivimos y nuestra única facultad dedicada a la enseñanza artística no ha sido capaz de provocar el menor diálogo alrededor de los efectos de esta situación.

Aportes

- La apertura de espacios de gestión, creación e investigación, críticos, colaborativos, interdisciplinarios y de experimentación social.
- La generación de diálogos interinstitucionales, intergeneracionales y transdisciplinarios.
- La creación de plataformas de creación e intercambio de otros conocimientos que vinieron a poner en crisis los que las instituciones educativas consideran oficiales.

Sobre la práctica

La colaboración, la integración de múltiples generaciones y disciplinas, la adaptación y maleabilidad del proyecto y la capacidad de ser afectados y afectar, es decir, que somos un proyecto afectivo.

Proceso

Este es un proyecto frágil que depende de la voluntad de quienes mantenemos viva su idea. Los pactos de sentido que generamos con él son los que lo mantienen a flote. El goce y los afectos contrapesan la autoexplotación; la amistad y el cuidado nos permiten detonar otras imaginaciones de lo social, otras maneras de vivir juntas, tanto en nuestro grupo como con lo que hacemos desde La Opcional.

Desafíos

El principal reto es lograr la sostenibilidad de un proyecto artístico que como muchos otros resulta poco prioritario para las arcas públicas e incompetente para el mercado. Por otro lado, asegurar la continuidad de nuestras investigaciones, proyectos y plataformas resulta casi imposible debido al primer reto mencionado, y finalmente el arraigo o conseguir generar pactos de sentido que nos hagan pertinentes en términos sociales o institucionales.

Redes y socios

La Comuna; Laboratorio Punto D; Escénica Colectiva; Colectivo Macramé; El tambor; Catamita; Laboratorio Escénico de Experimentación Social, Sycorax; Fundación Siemens Stiftung; Fundación para el Estudio de Ciencias y Artes; Departamento de investigación de Historia del urbanismo de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO; Secretaría de Cultura Jalisco.

LIGA DE ARTES ESCÉNICAS DEL LITORAL

FESTIVAL ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED

URUGUAY

Paysandú, Carmelo, Montevideo
Desde 2017

Contacto
Darío Lapaz
ligadeartes@gmail.com
ligadearteseskenicas.com

Qué es

Red de afectos, inteligencias y saberes en torno a la creación escénica y la gestión cultural. Es la consolidación de una identidad colectiva que venimos construyendo desde hace muchos años a partir del trabajo en conjunto, la creación colaborativa, el intercambio y circulación de espectáculos, la gestión de espacios culturales en cada lugar.

Qué busca

- Los principales objetivos son crear y mantener espacios de creación, diálogo, intercambio y reflexión sobre prácticas artísticas, organización, estrategias de gestión entre creadores de diversos lugares.
- Potenciar el trabajo en redes como herramienta política.

Qué hace

- Producción artística: creación colaborativa entre los colectivos que conforman la red.
- Proyecto Germinadores: laboratorio de investigación escénica y creación colaborativa.
- Festival Cercanías, Teatro Litoraleño: festival anual donde se programan producciones de los colectivos de la Liga y elencos invitados.
- Festival del Litoral y el más allá: festival internacional que se realiza con frecuencia anual en la ciudad de Carmelo.

Contexto

El litoral es un territorio flexible. Es una denominación más afectiva que geográfica. Como red de afectos y saberes teatrales la Liga necesita estar en permanente construcción y reestructuración. Es por eso que se complementa con la idea [más ética y estética que territorial] de cercanía. El litoral podría definirse en sentido laxo como lo que se siente cerca y se encuentra.

Aportes

Creemos que denominarnos "teatro litoraleño" nos permite desarrollar un trabajo local que es importante, y a su vez sentirnos identificados con los trabajos de compañeros de otros lugares, en una entidad en lo territorial bastante mudable y transformable. Tal vez el mayor aporte sea la búsqueda de sistemas de producción, organización, gestión y creación alternativos.

Sobre la práctica

Nuestras fortalezas:

- Creación en las diferencias. Somos un colectivo en cuyo seno trabajan creadores y creadoras de diversas formaciones, áreas, lenguajes y territorios.
- Logística y gestión colaborativa. Nos apoyamos en la elaboración de proyectos, en la distribución de recursos, en el pienso de la organización y la ejecución de la difusión y comunicación.
- Compartimos posicionamientos ideológicos y éticos que estructuran nuestro accionar.

Proceso

- Somos artistas que vivimos el teatro como abrazo festivo, como lucha, como celebración de la amistad, de la hospitalidad, de las diferencias.
- Para pensar quienes somos hay que empezar por el amor... El amor amable y cabortero de ponerle el cuerpo a las ideas.
- Valoramos positivamente el desarrollo de nuestra práctica. Hemos alcanzado los objetivos de mantener la creación colaborativa intergrupar, aumentar el alcance territorial de nuestras creaciones, anclar la imagen de la Liga en el imaginario de la escena nacional.

Desafíos

Como principales desafíos visualizamos:

- Perseverar en la práctica de construcción de subjetividades alternativas por medio del teatro.
- Mantener una relación de libertad con el dinero, esto es, acceder a lo necesario para materializar y sostener nuestra práctica y sostener nuestra práctica más allá de dicho acceso.
- En general, el desafío es poder desear y pensar nuestro teatro resistiendo a las imposiciones del sentido común.

Redes y socios

La Liga de Artes Escénicas del Litoral está conformada por los colectivos Imaginationateatro de Paysandú; Decartón de Carmelo y El Almacén de Montevideo. A su vez tiene vínculos con otros colectivos y festivales internacionales: Norestada, de Buenos Aires; Molinos de Arte, de Chile; Red de Artes vivas, de Uruguay, entre otros; e instituciones públicas y privadas.

MAPA TEATRO

Laboratorio de Artistas

PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED

COLOMBIA

Bogotá
Desde 1984

Contacto

Rolf Abderhalden, Heidi Abderhalden
y Ximena Vargas

info@mapateatro.org

www.mapateatro.org

Qué es

Es un laboratorio de artistas dedicado a la creación artística transdisciplinar. Con sede en Bogotá desde 1986, fue fundado en París en 1984 por Heidi y Rolf Abderhalden, artistas visuales y escénicos colombianos.

Desde su creación, Mapa Teatro traza su propia cartografía en el ámbito de las artes vivas: su trabajo abarca la producción artística; la pedagogía e investigación de las artes y la plataforma Experimenta/sur.

Qué busca

La creación en artes vivas; la pedagogía de las artes; la gestación de plataformas y redes de artistas en el campo de las artes vivas en Latinoamérica.

Qué hace

Creación de un laboratorio de creación transdisciplinar como lugar de producción y residencias artísticas; la gestación del primer programa de Magister en Artes vivas en Latinoamérica y del Observatorio de Artes vivas, Performancia y Política en la Universidad Nacional de Colombia y la gestación de Experimenta/sur: plataforma internacional de las artes vivas.

Contexto

Los proyectos se desarrollan en diferentes contextos: el marco urbano (Bogotá en primera instancia pero muchas otras ciudades del país y de Latinoamérica); el marco académico: la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes vivas; y el marco político: un país atravesado por cincuenta años de conflicto armado.

Aportes

- Gestación del campo de las artes vivas en el marco local, nacional y regional.
- Producción y difusión de la creación y de la investigación en este campo.
- Gestación de un programa académico, pionero en Latinoamérica.

Sobre la práctica

- La consolidación del concepto de artes vivas y su efecto de polinización en Latinoamérica.
- La articulación de las dimensiones ética, estética y política en la creación.
- La articulación entre práctica artística y práctica social.

Proceso

Después de treinta y seis años, seguimos en pie de lucha.

Desafíos

En esta región geopolítica del planeta los desafíos son la sobrevivencia y las tácticas de resistencia, al interior del capital financiero, de las nuevas formas de absorción de nuestras prácticas como son las economías creativas, la economía naranja, la nueva ideología de la "creatividad, innovación y reinención" y el turismo artístico humanitario del llamado "primer mundo".

Redes y socios

Experimenta/sur; Observatorio de Artes vivas, Performancia y Política; Plataforma sur de Artes escénicas; Red Interdisciplinar de Artes vivas; Museo del Chopo; Plataforma Caníbal; distintas asociaciones, colectivos y universidades de Colombia, Latinoamérica y Europa.

mARTadero, VIVERO DE LAS ARTES

PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED

BOLIVIA

Cochabamba
Desde 2005

Contacto
Fernando José García Barros
info@martadero.org
www.martadero.org

Qué es

Es un proyecto integral y multidimensional, autogestionado y asambleario, concebido como vivero de las artes, y enfocado en la transformación social. Como foco irradiador de creatividad y mejoras para el entorno, realiza un amplio espectro de actividades, partiendo de una cooperación entre artistas bien estructurada en siete áreas de creación, con siete principios de acción, y siete programas de desarrollo social a través del arte.

Qué busca

- Consolidar un espacio abierto e inclusivo de futuro, comunicación, recursos y posibilidades, para fortalecer la participación de una ciudadanía activa y creativa.
- Promover una continuidad basada en el patrimonio dinámico y detonador, que logre acelerar necesarios procesos de cambio social.
- Conectar y ampliar posibilidades de acciones creativas y colaborativas, mediante el tejido de asociaciones, redes, y comunidades, desde la multipertenencia.

Qué hace

Reciclaje del lugar patrimonial. Festivales y encuentros de diversas artes. Programas múltiples de residencias artísticas. Laboratorio de Ciudadanía Creativa formado por colectivos creativos y activistas. Creación de obras y contenidos. Sistemas de microfondos y apoyo a proyectos. Activación del patrimonio material e inmaterial. Intervenciones urbanas en la zona y la ciudad. Impulso de políticas públicas. Participación en redes y articulaciones.

Contexto

Articulando el sur con el centro de la ciudad, Villa Coronilla es un barrio sencillo y periférico, históricamente relegado y estigmatizado con imaginarios negativos a pesar de su relevancia histórica. Cuenta con enclaves prehispánicos y fundacionales, y episodios de la lucha independentista de las mujeres a inicios del siglo XIX, así como la construcción del matadero modelo en 1924, que funcionaría hasta 1992, quedando abandonado y reactivándose hoy.

Aportes

- Recuperar un edificio patrimonial muerto, [el exmatadero] y convertirlo en un proyecto vital y dinámico, detonador de procesos múltiples de desarrollo humano y social.
- Intervenir y mejorar espacios urbanos en abandono –Plaza de los Arrieros y Parque Urbano Ollantay– y activarlos mediante las artes, ganando en cuanto a percepción e infraestructura.
- Abrir posibilidades y horizontes a la ciudadanía, para el ejercicio de derechos culturales.

Sobre la práctica

- La interrelación orgánica entre: **el espacio**, conseguido en comodato por treinta años para el desarrollo autogestionario del proyecto, con tres mil metros cuadrados dedicados a las artes, diseñado e impulsado colectiva y progresivamente, junto a más de doce mil metros cuadrados de áreas abandonadas del barrio; **la gestión cultural** independiente, impulsada por un equipo profesional de unas dieciséis personas, multidisciplinario y altamente motivado, operante en ámbitos locales, nacionales e internacionales; y **los principios** de innovación, investigación, experimentación, rigor conceptual y formal, integración, intercambio e interculturalidad, como criterios aplicables a toda propuesta generada, impulsada, apoyada u organizada por el proyecto.
- La autogestión y sostenibilidad, con la libertad y corresponsabilidad que ello implica, pero también con la posibilidad que da de entender la gestión cultural como estrategia de procesos de futuro en comunidad. Ello, junto a la sistematización continua y diagramática que realizamos de los modos de gobernanza horizontal del proyecto.

- La multipertenencia a ámbitos y contextos, en articulación y colaboración continua, facilitando movilidad, circulación, internacionalización, interaprendizajes.

Proceso

Quince años suponen un aprendizaje de vida, personal y colectivo, sobre la gestión cultural independiente y colaborativa, y sus dimensiones y posibilidades. En la fase 1.0, "de instal-acción", adecuamos el espacio y nos organizamos como equipo. En la 2.0, de "inter-media-acción", nos fortalecimos en redes, autogestión, cultura libre, contexto, e incidencia social. En la 3.0, "de cre-acción", apostamos fuerte por ella para transformar la realidad.

Desafíos

- Continuar fortaleciendo y equipando técnicamente el lugar para el uso creativo y ciudadano, y al equipo humano y colectivos conexos.
- Consolidar los procesos de autogestión, libertad y calidad creativa. Lograr un progresivo reconocimiento que se plasme en políticas posibilitantes.
- Profundizar en procesos colaborativos, de articulaciones y redes, que faciliten la circulación, la formación, la sostenibilidad, la comunicación y la incidencia.

Redes y socios

- Locales: Circuito de Centros Culturales de Cochabamba (4Cs); Colectivos de arte urbano, Hip Hop, Skate, Street Art, Masa Crítica.
- Nacionales: Red Telartes, culturas en movimiento; Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales.
- Ibero y latinoamericanas: Cultura de Red; Cultura Viva Comunitaria; Red de Espacios del Sur; Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil; FARO, Fluxonomía Aplicada al Rediseño Organizacional.

MOVIMIENTO LATINOAMERICANO DE CULTURA VIVA COMUNITARIA

COLECTIVO/RED INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MÉXICO, NICARAGUA, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y VENEZUELA

En más de quinientas ciudades
Desde 2007

Contacto
Eduardo Balán
inscripcioncvc2019@gmail.com
culturavivacomunitaria.net

ARTES VIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS

Qué es

El Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria vertebra organizaciones y redes que desarrollan proyectos vinculados al arte, la comunicación y la educación popular, en procesos que combinan la Democracia participativa, la economía social y el desarrollo local, actuando en el espacio público e institucional, principalmente de base territorial en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos.

Qué busca

- Visibilizar y fortalecer procesos, redes y organizaciones de cultura viva comunitaria en todos los países.
- Favorecer la transformación radical del modelo de desarrollo imperante en Latinoamérica en dirección a una sociabilidad emancipadora, antipatriarcal y respetuosa de nuestras identidades y bienes comunes y naturales.
- Luchar por la asignación del 0,1% de los presupuestos nacionales para el apoyo a procesos de cultura viva comunitaria.

Qué hace

Las acciones de más trascendencia fueron los cuatro Congresos Latinoamericanos realizados (2013 en La Paz; 2015, El Salvador; 2017, Ecuador; 2019, Argentina), la acción cultural en Río +20, la definición de la agenda del IV Congreso Iberoamericano de Cultura (Cultura Viva Comunitaria), la incidencia en la creación del Programa IberCultura Viva y legislaciones nacionales, municipales y programas estatales en más de setenta ciudades del continente.

Contexto

Las redes de cultura viva comunitaria desarrollan acciones en ámbitos rurales, urbanos y suburbanos de todos los países. En su mayoría, desde los sectores populares y poblaciones en situación de pobreza, a partir de acciones culturales, artísticas, educativas o de comunicación en espacios públicos e institucionales.

Aportes

Los aportes de la cultura viva comunitaria son fundamentales en la apropiación comunitaria de las identidades y la memoria colectiva, la lucha por la democratización de las políticas públicas y estatales en los territorios y el fortalecimiento de prácticas colaborativas y de organización entre pobladores, aportando herramientas simbólicas, educativas, expresivas y de celebración de la proximidad.

Sobre la práctica

Las redes de cultura viva comunitaria han logrado importantes cambios legislativos a partir de posicionar en el debate sobre las políticas públicas culturales un campo distinto al exclusivamente "estatal" y al ligado a las "industrias culturales" o el mercado, visibilizando un ámbito de acción esencialmente ciudadano, sin fines de lucro, en el que hoy se despliegan más de doscientas mil iniciativas en todo el continente, pugnando por una Democracia participativa y más cercana a los procesos comunitarios territoriales.

Por otro lado, ha logrado conectar las estéticas y planteos metafóricos y discursivos de una enorme diversidad de lenguajes presentes en los territorios, provenientes tanto de los pueblos originarios como de realidades campesinas o urbanas, transformando el espacio público e institucional.

Logran convocar a pobladores de todas las edades, en prácticas expresivas, artísticas y educativas ligadas a la organización colectiva y colaborativa, con matrices diversas y en permanente transformación.

Proceso

La experiencia ha tenido un crecimiento exponencial en vinculación de redes y organizaciones y una permanencia en el tiempo, logrando importantes avances en los países. Sin embargo, la morfología organizativa de nuestro movimiento está aún en proceso de sistematización, ya que intentamos una dinámica que supere las lógicas corporativas, competitivas o ligadas exclusivamente a los prestigios personales.

Desafíos

El futuro del Movimiento Latinoamericano por la Cultura Viva Comunitaria está ligado a las perspectivas de un modelo de desarrollo que supere el extractivismo, la precarización laboral y la desigualdad. Entendemos que la prioridad en los próximos años sigue siendo la construcción de una sociabilidad que trascienda al capitalismo en nuestros barrios, ciudades y países, a través de acciones de creación de un poder colaborativo y popular.

Redes y socios

Cada país integrante cuenta con su Red Nacional de Cultura Viva Comunitaria; por otro lado, interactuamos a través de quince círculos de Visión y de Palabra, ligados a distintas temáticas (género y diversidades, economía social, arte comunitario, pueblos originarios, etc). Nuestro movimiento tiene diálogo institucional con todos los gobiernos nacionales y con otras redes latinoamericanas de temáticas afines a nuestra tarea.

NAVE CENTRO DE CREACIÓN Y RESIDENCIA

PROGRAMA DE RESIDENCIA ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA (CICLOS DE OBRAS) Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS

CHILE

Santiago de Chile
Desde 2015

Contacto
Maria José Cifuentes
mjcifuentes@nave.io
www.nave.io

Qué es

NAVE posee un edificio patrimonial de doscientos metros cuadrados, que fue recuperado en un acto de mecenazgo privado para convertirse en un espacio de investigación y creación para las artes vivas. Su objetivo es apoyar la creación, por medio de residencias, coproducciones, exhibiciones y proyectos de formación e inclusión dando valor al proceso creativo y generando mediación con las comunidades de su territorio, creando puentes entre arte y sociedad.

Qué busca

- Apoyar y profesionalizar la creación e investigación de las artes vivas, mediante residencias que alberguen sus procesos, y a través de coproducciones que favorezcan la producción de nuevas obras.
- Constituir una plataforma de internacionalización que contribuya a la promoción, difusión y circulación de los artistas apoyados.
- Facilitar espacios de formación y conocimiento que nutran al desarrollo del arte actual y a la sociedad.

Qué hace

- Apoyo a la creación: mediante el apoyo directo a artistas con residencias o coproducciones (actualmente diez artistas asociados por tres años); residencias de investigación y creación; coproducciones nacionales e internacionales; curatoría, presentación de obras.
- Movilidad e internacionalización: mediante nuestras plataformas y programas de intercambio.
- Formación: laboratorios y seminarios.
- Mediación: proyectos con la comunidad.

Contexto

Chile no cuenta, dentro de su política cultural, con apoyos desde el Estado para los espacios de residencia e investigación en el arte. La lógica de subvenciones a espacios culturales está puesta en la idea de exhibición y difusión, por lo tanto NAVE es un espacio único en el contexto y además proviene de una iniciativa privada, que hasta la fecha solo cubre 60% de su funcionamiento, es un proyecto que se mantiene gracias a su autogestión.

Aportes

Ser el único espacio de residencias en artes vivas, con foco en el cuerpo en Chile, que no solo brinda un espacio profesional a los artistas sino que además los acompaña en sus procesos de creación y los integra a sus plataformas de difusión e internacionalización, otorgando a muchos de ellos continuidad a pesar de no tener suficientes recursos financieros, pero aportando con recursos intangibles a sus creaciones.

Sobre la práctica

Ser un proyecto privado y autogestionado si bien puede ser entendido como una debilidad, es a su vez una fortaleza, ya que nos obliga a reinventar maneras de hacer y pensar nuestra sustentabilidad, sobre todo desde la economía creativa, buscando lógicas y modelos que vinculen a públicos y privados, abordando nuevos planes de negocio con miradas innovadoras y permitiéndonos autonomía a la hora de abordar sus programas y proyectos. En cinco años una fortaleza ha sido la vinculación y creación de redes nacionales, territoriales (Barrio Yungay) y también internacionales. Gracias a estas redes hemos podido generar diversos proyectos y potenciar la movilidad e internacionalización de los artistas que apoyamos. Creación de productos y servicios. En estos cinco años, y debido a la falta de apoyos hemos debido crear diversos proyectos que nos permitan entrar a mercados internacionales y promover la exportación de los artistas que apoyamos. Actualmente hemos creado un Nodo de innovación con diez instituciones culturales chilenas para crear un modelo de exportación de productos (obras de

artes vivas] apoyados por el Ministerio de Economía y bajo modelos de economías colaborativas. También hemos creado una Plataforma de Coproducción (apoyados por el Ministerio de Relaciones Exteriores) que busca financiar procesos de creación, trabajando con quince artistas y treinta instituciones.

Proceso

En cinco años hemos logrado posicionar el valor del proceso creativo en nuestro contexto, dando importancia a las residencias y apoyando la creación. Hemos aportado no solo a la comunidad artística local, sino también al tejido social donde se desarrolla el proyecto, vinculando arte y sociedad. Hemos generado trabajo de gestión y sustentabilidad que nos ha permitido existir, levantando año a año 40% de nuestros recursos para funcionar.

Desafíos

Seguir existiendo es el principal desafío. Si bien contamos con 60% de los recursos necesarios por medio de las donaciones de privados, hoy la pandemia mundial y el cierre del espacio nos deja imposibilitados de generar ingresos mediante arriendos, que es una de las principales estrategias comerciales que nos permite existir. Hoy estamos aplicando a múltiples fondos nacionales para asegurar el 40% restante para funcionar.

Redes y socios

Nodo Artes Vivas; Red DanzaSur; Red de Salas; Red Circulando Sur-Sur (FIDCU, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uruguay; FIDEBA, Festival Internacional de Danza Emergente de Buenos Aires; Pliegues y Despliegues; Red Artes Vivas; Arqueologías del Futuro; FIAC, Festival Internacional de Artes Cénicas de Salvador de Bahía; PAR, Programa de Artistas en Residencia); FACTO (Asociación de Fluxonomía España y Sudamérica); Proyecto Constelaciones (Brest, Líbano, Atenas y Santiago); ICA, *Live art workshop*. *Institute for creative arts* (Suiza, India, Brasil y Chile).

O ESPAÇO DO TEMPO

PORTUGAL

Montemor-o-Novo
Desde 2000

Contacto
Rui Horta
ruihorta@gmx.net
www.oespacodotempo.pt

ESPAÇO CULTURAL PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS

O que é

O Espaço do Tempo, situado no Convento da Saudação, é uma estrutura transdisciplinar que serve de apoio a inúmeros criadores nacionais e internacionais. A nossa actividade principal é um extenso programa de residências artísticas nas áreas do teatro, dança, performance, música, artes visuais bem como artes em geral, virado, essencialmente, para a criação contemporânea emergente.

Intenções

- Qualificação das artes de palco, promovendo um ambiente de pesquisa e colaboração inter pares.
- Qualificação dos cidadãos promovendo os valores da cultura, das práticas democráticas e de uma reflexão sobre a sustentabilidade ambiental, tendo como contexto a comunidade onde nos inserimos.
- Apoiar a internacionalização através da presença em redes internacionais e da organização de uma plataforma nacional de artes performativas bienal.

O que faz

- Apoio à criação: O Espaço do Tempo promove cerca de oitenta residências anuais, que envolvem mais de quatrocentos artistas.
- Apoio à internacionalização dos criadores portugueses, organizando, bienalmente, a Plataforma Portuguesa de Artes Performativas,
- Promoção de projectos sócio culturais com as escolas, com as associações, bem como um extenso calendário de espetáculos, seminários, workshops e acções de formação.

Contexto

Temos a nossa sede no Convento da Saudação, na pequena cidade de Montemor-o-Novo. No entanto, desde há um ano, e após a derrocada de uma das abóbadas deste monumento e à falta de condições de segurança, tivemos que mudar de instalações, ocupando hoje, temporariamente, um edifício industrial emblemático. Profundamente inserido na comunidade local, o nosso projecto desenvolve-se junto dos criadores nacionais e internacionais.

Contributos

Ao longo de vinte anos, O Espaço do Tempo tem estado presente no início e subsequente desenvolvimento do percurso de inúmeros criadores portugueses e internacionais. Temos sido, igualmente, um dos principais promotores da internacionalização das artes performativas portuguesas. Na nossa região, somos um importante vetor na qualificação dos cidadãos, através da nossa presença em inúmeros sectores da vida social.

Sobre a prática

A principal característica da actividade do Espaço do Tempo é a qualidade do acolhimento dos artistas em residência.

Uma residência artística é hoje um exigente lugar de experimentação e produção, num tempo em que a criação tem necessidades cada vez mais complexas, e menos tempo para se realizar.

Ao longo dos anos fomos aprendendo a escolher projectos e a combinar equipas criativas, entre os mais e menos experientes, os de dentro e os de fora do país, os da dança com os do teatro, etc. Fomos percebendo o que precisavam, o que não queriam, o que comiam [enorme puzzle do nosso quotidiano] e sobretudo as condições de trabalho que procuravam. Pouco a pouco percebemos a complexidade das necessidades dos criadores bem como as suas idiossincrasias. E assim foi nascendo uma forma de acolher, proporcionando uma bolha criativa.

Talvez que a mais utópica característica da nossa estrutura seja o cruzamento de culturas e o ambiente

cosmopolita que promovemos em pleno ambiente rural. Não só através de espetáculos, mas também das nossas práticas informais, somos um lugar de interseção de criadores de diferentes culturas, gerações e linguagens artísticas. Por último, privilegiamos o nosso envolvimento nas políticas culturais do sector das artes e as nossas práticas, onde a sustentabilidade ambiental e a democracia são centrais.

Percurso

Ao longo de vinte anos foram-se juntando camadas ao nosso percurso, primeiro apenas virado para o apoio à criação, depois à formação e mais tarde o apoio à internacionalização. Muitas dores de crescimento partem de um questionamento constante. Talvez a melhor resposta que demos ao longo deste tempo tenha sido a solidez do nosso projecto, em tempos quase sempre instáveis na cultura do nosso país, particularmente durante os anos da crise.

Desafios

No futuro teremos que estar ainda mais activos na promoção dos valores democráticos e boas práticas de cidadania.

Imaginamos que a nossa estrutura, após a reabilitação do Convento da Saudação e a mudança para este seu espaço definitivo, terá uma enorme responsabilidade no desenvolvimento social e económico local, sem perder as competências que nos definem, como local de criação, inquietação, reflexão e ação.

Redes e parceiros

Aerowaves, European Dance House Network, IETM - International network for contemporary performing arts, Bolsa Amélia Rey Colaço, Performart, Yep/ young emerging performers, Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação Eugénio de Almeida, Herdade do Freixo do Meio.

OSIKÁN, VIVERO ESCÉNICO EXPERIMENTAL

COLECTIVO/RED
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN
CREACIÓN

CANADÁ, CUBA Y ESPAÑA

Montreal y Quebec, La Habana y Madrid
Desde 2014

Contacto
José Ramón Hernández
osikan.pe@gmail.com
www.osikan.org

Qué es

Espacio de investigación y creación en el que artistas y especialistas indagan en temas críticos de nuestras sociedades contemporáneas y exploran las posibilidades creativas para intervenir los procesos sociales desde estrategias de lo sensible. Este vivero piensa la creación como espacio de crítica y de reparación de las heridas sociales. La creación como espacio de encuentro y de participación.

Qué busca

- Investigación y creación.
- Formación.
- Potenciar la escena emergente cubana e iberoamericana.
- Desarrollar herramientas de gestión creativa.

Qué hace

- Zona creativa: piezas (La trilogía de la ausencia / Performance / Intervenciones) y series escénicas (I love Cities / Opira).
- Proyectos curatoriales que vinculen creadores y comunidades sociales (Zona 0 - Taller de experimentación escénica / Habana Off / Teatro de Otoño).
- Laboratorios de experimentación, formación y construcción de redes (paisajes - fugaces - encuentros -gratuitos / El misterio de una burbuja / ÁLAMO - *afro latin movement*).

Contexto

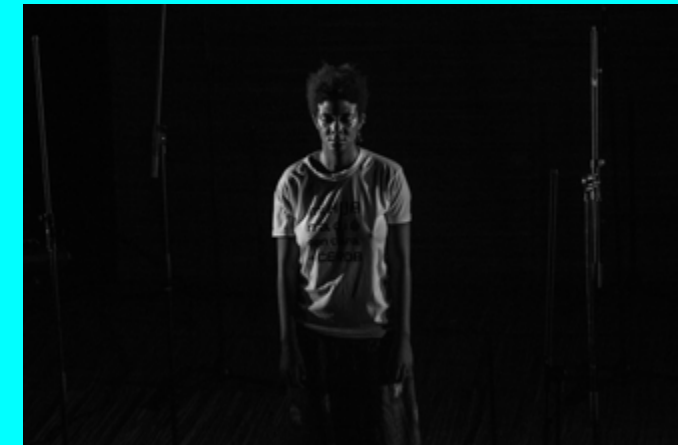
El origen y la trayectoria más visibles de Osikán se sitúan en Cuba, en un contexto de creadores escénicos que trabajan de manera crítica en los márgenes y las periferias de las instituciones culturales. En la actualidad, este contexto se expande a un tejido de alianzas con las diásporas cubanas en el mundo y con otras redes y circuitos alternativos de artistas, especialistas y activistas internacionales.

Aportes

Activar programación artística y formativa en espacios arquitectónicos abandonados (cines, sótanos, teatros) en diálogo con las comunidades que los rodean. Visibilizar prácticas y creadores que se encuentran en los márgenes y periferias de las instituciones o lógicas de creación. Construir un trabajo de pensamiento, creación de redes y circuitos que conecte la creación cubana con sus diásporas, que trascienda las fronteras de lo nacional.

Sobre la práctica

- Potencia el diálogo entre artistas, especialistas de diferentes campos del saber con vecinos, ciudadanos, habitantes de las comunidades periféricas con las que se trabaja (comunidades rurales, emigrantes en grandes urbes, comunidades afrodescendientes, adolescentes y jóvenes, trabajadores y trabajadoras sexuales).
- Posibilita experiencias híbridas de gestión creativa a partir de la combinación de fondos públicos, fondos internacionales, economías solidarias, emprendimientos locales y otras iniciativas resultadas del estudio del terreno donde operará el proyecto.
- Teje alianzas con la diáspora cubana para construir una escena que trascienda las fronteras de lo nacional y con instituciones, creadores y circuitos internacionales que puedan colaborar, potenciar, sostener estas alianzas.

Proceso

A lo largo de los años se ha construido un diálogo entre las prácticas creativas y espacios físicos o comunidades donde se opera; se han desarrollado alianzas con instituciones que están en la periferia de lo teatral que han permitido generar estrategias de gestión para expandir los límites de la creación escénica y desplazar los roles del artista escénico a la inserción comunitaria, sin perder el trabajo con lo sensible.

Desafíos

En los dos últimos años hemos empezado a poner mayor énfasis en el trabajo de pensamiento, gestión, inserción social, en redes internacionales, transregionales con integrantes en diferentes espacios: La Habana, Madrid, Montreal. ¿Cómo sostener un trabajo en esas condiciones? ¿Cómo los circuitos de colaboración, creación, los proyectos más híbridos y transfronterizos pueden ser sostenibles? ¿Cómo pensar los escenarios post Covid-19?

Redes y socios

En Cuba: Laboratorio Escénico de Experimentación Social (LEES); Ediciones Sinsentido; Centro Cultural y Biblioteca Libertaria ABRA; Consejo de Vecinos de San Lázaro 55; Comunidad La Pista y Poder Popular Municipal de Jagüey Grande. En Canadá: La Serre Arts Vivants (Montreal). En España: Naves Matadero, Centro Internacional de Artes Vivas (Madrid). En México: La Comuna (Rubén Ortiz); Francisco Arrieta. Y Teatro Máximo Gorki (Berlín).

“Yo también miro... y le pregunto, entonces, ¿dónde radica la fuerza política de nuestra espiritualidad?”
Okana, ritual afroRadioactivo (La Habana, 2019)

PONTOS DE CULTURA

ACÇÕES EDUCATIVAS
ESPETÁCULOS
CURSOS DE FORMAÇÃO

BRASIL

Em todos os estados
Desde 2004

Contacto

Marjorie Botelho

sobradocultural@gmail.com

www.facebook.com/culturavivacomunitariaBrasil/

O que é

O Programa Cultura Viva valorizar a cultura de base comunitária, a articulação em rede e a gestão compartilhada, com base nos princípios da autonomia, protagonismo e empoderamento, contemplando iniciativas ligadas à economia solidária, produção cultural, cultura digital e cultura popular, envolvendo várias faixas etárias, abrangendo diferentes linguagens artísticas e culturais como música, artes cénicas, cinema, circo, literatura, entre outras.

Intenções

Ampliar e garantir o acesso aos meios de fruição, produção e difusão cultural; Identificar parceiros e promover pactos com diversos atores sociais, visando um desenvolvimento humano sustentável e incorporar referências simbólicas e linguagens artísticas no processo de construção da cidadania, ampliando a capacidade de apropriação criativa do património cultural pelas comunidades e pela sociedade brasileira como um todo.

O que faz

Agregar agentes culturais que articulam e impulsionam um conjunto de ações nas suas comunidades urbanas e rurais, e destas entre si. Garantir a transversalidade da cultura e a gestão compartilhada entre poder público e comunidade, promovendo o direito à cultura para segmentos da população que anteriormente estavam longe do acesso, fruição e produção cultural.

Contexto

As organizações reconhecidas como pontos e pontões de cultura estão distribuídas pelas cinco regiões do país e atuam com diferentes linguagens artísticas e culturais, numa perspectiva comunitária, através das bibliotecas comunitárias, museus comunitários, centros culturais, pontos de leitura, pontos de cultura, cineclubes, entre outros, atendendo povos da floresta, das águas e do campo.

Contributos

O reconhecimento como Ponto ou Pontão de Cultura garante uma chancela institucional, importante para a obtenção de apoios e parcerias para a manutenção das atividades culturais, que também possibilita à entidade ou coletivo articular-se com os outros pontos da rede, a partir de afinidades temáticas ou da partilha de um território, compartilhando espaços, metodologias, produtos, serviços, processos criativos e ações coletivas.

Sobre a prática

Desde 2004 foram reconhecidas quatro mil e dezoito organizações culturais como pontos e pontões de cultura, envolvendo mais de mil municípios dos vinte e seis estados e do Distrito Federal, sendo um dos programas com mais expansão e visibilidade entre as políticas de cultura do governo Brasileiro. Em 2014 foi instituído a Política Nacional de Cultura Viva, uma política de Estado, vinculada ao Sistema Nacional de Cultura, gerida atualmente pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com governos estaduais, municipais e instituições da sociedade civil. O Cultura Viva pode ser considerado um caso de boas práticas, pois possibilitou o fomento ao segmento de cultura de base comunitária presente no país, que estava invisibilizado nas políticas culturais, reconhecendo organizações culturais, artistas e produtores, que já realizavam ações em suas comunidades, desta forma, potencializando a diversidade cultura presente no país e os diversos atores que estão envolvidos. Além de ser um marco histórico na evolução das políticas culturais no Brasil, a Lei Cultura Viva, inspirou países como Argentina, Peru, Costa Rica e Colômbia a instituírem políticas semelhantes ao modelo brasileiro.

Percurso

A Lei Cultura Viva é um marco histórico na evolução das políticas culturais, pois transformou o Programa Cultura Viva e sua ação estruturante mais conhecida, os Pontos de Cultura, a Política Nacional de Cultura Viva – primeira política nacional, criada após a institucionalização do Sistema Nacional de Cultura – e do Plano Nacional de Cultura, visando simplificar e desburocratizar os processos de prestação de contas e distribuição de recursos.

Desafios

O Programa Cultura Viva tem como princípios a autonomia, respeitando a dinâmica local; o protagonismo, reconhecendo as organizações como sujeitos de suas práticas e o empoderamento, valorizando ações culturais desenvolvidas nos territórios. Desta forma, contribuem para a construção de uma

gestão compartilhada. Neste sentido os maiores desafios está em garantir que a lei seja cumprida diante de governos que não priorizam a cultura como direito.

Redes e parceiros

Podem concorrer ao editais do Programa Cultura Viva ou obter chancela como pontos e pontões de cultura, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como associações, sindicatos, cooperativas, fundações privadas, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Organizações Sociais (OS), com atuação comprovada na área cultural há pelo menos três anos.

PRISMA

Festival Internacional de Danza Contemporánea

FESTIVAL

PANAMÁ

Panamá
Desde 2012

Contacto
Alicia Vivas
info@festivalprisma.com
www.festivalprisma.com

Qué es

Festival internacional de danza contemporánea organizado por Fundación Prisma Danza, organización sin fines de lucro. Tiene una duración de diez días y se presenta todos los años hacia la segunda semana de octubre.

Qué busca

- Aportar al desarrollo cultural de Panamá.
- Promover la inclusión y el desarrollo social.
- Promover y desarrollar la danza contemporánea en Panamá facilitando encuentros y oportunidades para coreógrafos y bailarines, así como la formación de público interesado en danza contemporánea.

Qué hace

PRISMA incluye una Programación Artística con (aprox. nueve) presentaciones en salas de teatro; una Programación Social con (aprox. quince) presentaciones gratuitas en colegios estatales y en espacios públicos; y una Programación Educativa con (aprox. veintidós) actividades como conversatorios, clases maestras y talleres gratuitos dirigidos a bailarines profesionales y a estudiantes de danza, así como también a niños y jóvenes de comunidades en riesgo.

Contexto

Los niveles educativos y culturales de Panamá son muy limitados, así como los subsidios y programas culturales desarrollados y promocionados por el Estado. En general, la promoción artística es escasa y hay muy poco acceso a la cultura. Las desigualdades sociales, económicas y educativas son abismales. La danza contemporánea (sus bailarines, coreógrafos, público) no se escapa de esta situación.

Aportes

Hemos logrado posicionarnos como referencia centroamericana recibiendo casi dos mil cuatrocientas solicitudes en ocho años provenientes de los cinco continentes. Hacer visible a la región como punto de encuentro para la danza contemporánea impulsa a nuestros artistas locales a desarrollarse y a abrir nuevas oportunidades a la industria creativa del país. Además, cada año realizamos más de quince presentaciones gratuitas en espacios públicos facilitando el acceso a quienes no lo tienen.

Sobre la práctica

PRISMA ha consolidado desde sus inicios un Equipo de producción, que se ha mantenido y fortalecido en el transcurso de los años. También ha logrado sostener y renovar alianzas de apoyos, patrocinios y donaciones que le permiten hacer sostenible el proyecto.

Proceso

Logro o necesidad de adaptación de la meta de recaudación de fondos que permita cumplir con las actividades programadas. Análisis de asistencia de público y venta de taquilla respecto al año anterior. Retroalimentación del equipo de producción y de los artistas participantes. Seguimiento constante con aliados o posibles aliados. Comunicación constante entre el equipo de producción que permita un eficiente alineamiento y seguimiento de tareas.

Desafíos

La incertidumbre durante la pandemia y cómo serán las nuevas prácticas post Covid-19, sin duda son un gran desafío y reto en todos los ámbitos: nuevas estructuras, nuevos procesos creativos, nuevas maneras de presentar las piezas y talleres, sobresaturación de oferta virtual, más dificultades económicas para la recaudación de fondos y cobro de boletos.

Redes y socios

Centro Cultural de España; Alianza Francesa; Iberescena; Fundación Espacio Creativo; Fundación Gramo Danse; Efíbero, Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas; Conexión Escénica; Escuela de Espectadores.

PROYECTO BORDER

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ESCENA

BOLIVIA

La Paz
Desde 2014

Contacto
Juan Carlos Arévalo
proyectoborder@gmail.com
www.proyectoborder.com

Qué es

Proyecto Border, laboratorio de investigación para la escena, fue fundado por Juan Carlos Arévalo y Elena Filomeno con la necesidad de ampliar el marco de pensamiento y acción de las artes vivas en nuestro territorio. El laboratorio y las obras de Border son comprendidas como organismos de pensamiento autorreferenciales, críticos, y procesuales; manifiestos sobre la realidad del arte, del artista, de sus modos de producción y la industria cultural.

Qué busca

Se propone habitar las fronteras liminales entre las artes para desdibujarlas, hibridarlas, transversalizarlas y cuestionarlas. Tanto el laboratorio como las piezas hacen énfasis en el carácter procesual de las prácticas artísticas y la valoración del cuerpo, los cuerpos, en experiencia y resonancia; reconociendo, por ejemplo, al público como a un igual intelectual: pensando y repensando con él.

Qué hace

Como consecuencia del laboratorio, Border sistematiza sus prácticas e investigaciones para compartirlas en diversas plataformas de formación en Latinoamérica y Asia. Asimismo, funda Cuerpoanimal, espacio de entrenamiento en danza y artes del movimiento e inicia la gestión de INMATERIAL, residencia para las artes vivas, con sede en La Paz, Bolivia. Paralelamente producen acontecimientos escénicos interdisciplinarios, fruto de la investigación colectiva.

Contexto

Nace como respuesta a un contexto, en su mayoría, tradicionalista arraigado dentro del arte escénico contemporáneo en nuestro territorio, que reafirma modos de producción que mantienen a cada disciplina artística, y por ende a sus partícipes, delimitados en un campo de acción determinado; y como respuesta a un contexto creativo altamente representacional y didáctico.

Aportes

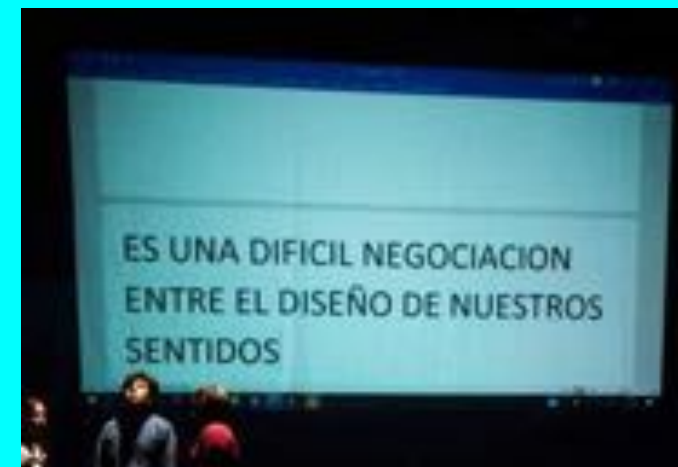
Gestiona diferentes programas de formación, una residencia, encuentros y acontecimientos escénicos que enfatizan diversificar y complejizar las políticas del encuentro con el/lo otro. Genera, a través de sus piezas, espacios de pensamiento crítico y reflexión en torno al arte actual.

Sobre la práctica

- Ha desarrollado mecanismos de autogestión que enfatizan en el beneficio equitativo de todos sus integrantes; tenemos una postura política de economización de nuestros gastos de producción sin comprometer la calidad del trabajo, sino potenciándolo y posibilitando la libre movilización y reproducción del mismo.
- Nos comprendemos como una voz colectiva que respeta la individualidad de cada uno de los integrantes del laboratorio.
- Toda gestión se piensa como un movilizador, de los cuerpos, de los pensamientos, de las sensibilidades, de las afectividades, de las subjetividades; siempre en colectivo en su más amplia comprensión.

Proceso

Proyecto Border está actualmente conformado por Juan Carlos Arévalo, Elena Filomeno y Bernardo Rosado Ramos. Inició como un laboratorio de investigación para sus integrantes, posteriormente se fortaleció con la producción de sus obras y su recibimiento en distintas plataformas por el carácter discursivo de las mismas y lo llevó a amplificar su gestión hacia ámbitos formativos, colaborativos y de residencia. Alimentando el laboratorio en este devenir y mutabilidad, sin dejar de lado su esencia de investigación experimental.

Desafíos

Poder visualizar ese límite, actualizarlo y ser constantes con ese posicionamiento fronterizo que es la esencia del laboratorio es un desafío constante. Pues nos obliga a observarnos, cuestionarnos y repensarnos en el hacer, porque los límites son móviles y corremos el riesgo de quedarnos más allá o más acá de ellos.

Redes y socios

Border trabajó en la cogestión de El Desnivel Espacio Escénico entre 2017 y 2018. Generó red con los colectivos: Trópico Intenso, Encuentro Latinoamericano de entrenamiento; *Dança a deriva*, Muestra Latinoamericana de Danza Contemporánea; ParMil Productora Artística; Persona Casa galería. E instituciones como el Centro Cultural de España en La Paz; la Secretaría Mayor de Culturas de La Paz, La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

RED ACIELOABIERTO

Red de festivales de danza contemporánea en espacios no convencionales

FESTIVAL
COLECTIVO/RED

ESPAÑA

Olot (Girona); Cádiz; Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canarias); Bilbao; Zaragoza; Figueres (Girona); Ourense; Aracena (Huelva); Garachico (Tenerife, Canarias); Donostia; Maspalomas (Gran Canaria, Canarias); Sevilla Desde 2014

Contacto
Natividad Buil
hola@redacieloabierto.com
www.redacieloabierto.com

Qué es

Acieloabierto es una red de festivales de danza contemporánea en espacios no convencionales. Su principal misión es servir como canal de información, mecanismo de acercamiento y encuentro, plataforma para la construcción de proyectos y herramienta de visibilidad de la danza contemporánea en espacio público que consolide los proyectos culturales implicados.

Qué busca

Proporcionar herramientas para la sostenibilidad de los festivales miembros y para su desarrollo artístico y organizativo. Visibilizar la danza contemporánea en espacio público. Dar voz al sector para generar representatividad.

Qué hace

- Circuito Acieloabierto (para la circulación de piezas).
- Acuerdos de colaboración y cooperación (Certamen Solodos de Barva, Costa Rica; Certamen de Madrid, Certamen Masdanza).
- Giras internacionales en colaboración con redes (Anticorpi XL de Italia); con oficinas culturales, instituciones o estructuras (Japan Foundation, Sidance en Corea).
- Itinerarios formativos para las comunidades artísticas locales.

Contexto

Tiene origen en las líneas de colaboración que durante años hemos mantenido muchos de los festivales que ahora la componemos. La apertura y generosidad de todos desembocó en espacios de trabajo común que se mantuvieron constantes, así que lo natural fue crear una estructura que los integrara, que facilitara su aparición y que permitiera participar en ellos a nuevos agentes del sector.

Aportes

Permite la circulación de información, ideas y proyectos. Promueve el desarrollo de la danza. Posibilita trabajar de manera más profunda en el compromiso con el servicio público, con la danza contemporánea, con la consolidación de compañías y festivales y con la idea de que las obras conecten con la ciudadanía.

Sobre la práctica

Estructura democrática (funcionamiento marcado por la confianza, afecto y generosidad de los miembros). La elaboración de materiales internos (código de buenas prácticas, manual ético, código deontológico, manual de justificación, etc.) que solidifica sus acciones. Credibilidad del proyecto dentro del sector.

Proceso

De acuerdo con la evaluación interna se valora muy positivamente el funcionamiento democrático, la rendición de cuentas, la accesibilidad de la información, la clara definición de su misión, visión y valores, la fluidez con la que circula la información, la manera correcta en que funciona a nivel económico, la consecución de objetivos que se plantean, la resolución de obstáculos de manera eficaz y la capacidad de asumir nuevos retos.

Desafíos

Fortalecimiento de la estructura.

Redes y socios

Certámenes Coreográficos (Costa Rica, Madrid, Ourense, Canarias), Red Italiana Anticorpi XL.

RED NACIONAL DANZASUR

COLECTIVO/RED

CHILE

Dividido en Zonas Norte, Centro y Sur.
Desde 2016

Zona Norte: comprende las regiones II de Antofagasta, III de Atacama, IV de Coquimbo, XV de Arica y Parinacota.

Zona Centro: comprende las regiones V de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, VI del Libertador General Bernardo O'Higgins, VII del Maule, XVI del Ñuble.

Zona Sur: comprende las regiones VIII del Bío Bío, IX de La Araucanía, X de Los Lagos, XII de Magallanes y de la Antártica chilena, XIV de Los Ríos.

Contacto
Verónica Toro Garrido
rednacional@danzasur.cl
www.danzasur.cl

Qué es

Red nacional que se formó en 2016 en los primeros encuentros zonales y nacional que organizó la Plataforma DanzaSur, una red de artistas-gestores vinculados, conformada por sesenta organizaciones de la danza a nivel nacional. En tres años de trabajo hasta la fecha hemos realizado diez encuentros zonales (Norte, Centro y Sur) y tres nacionales.

Mesas de trabajo temáticas: Mesa Comunicaciones, Mesa Política, Mesa Económica, Mesa Social, Mesa Universidad Libre.

Qué busca

La reciprocidad, la colaboratividad y el valor de la comunidad de trabajo consciente y diverso. ¿Qué buscamos transformar? La valorización de la danza como bien social, considerando las condiciones políticas, económicas y sociales de los trabajadores de la danza; la falta de confianza en el empoderamiento colectivo, el aislamiento en vinculación territorial; y la acción independiente en un plan común nacional de acciones políticas, económicas y de difusión social.

Qué hace

Reunir a los artistas gestorxs en danza de todo Chile, organizarnos. Otras acciones han sido los encuentros zonales y nacionales. También el Tarifario para Trabajadores de la Danza que sugiere valores mínimos para los distintos tipos de trabajo que realizan los artistas de la danza en Chile. Esta primera propuesta nace desde el trabajo colaborativo de la Mesa de Economía. Escena Contemporánea (primer documental de danza contemporánea en Sudamérica que registra y reflexiona sobre nuestro cuerpo identitario, la práctica y el contexto socio-cultural de la danza en un relato a voces de ciento treinta entrevistados de ocho países de la región). DanzaSur, Viaje por el Continente de las Maravillas es un libro-juego que invita a reflexionar sobre el material de acervo DanzaSur, viajando por un continente inabarcable de cuerpos, percepciones y cuestionamientos en torno a la danza contemporánea en Sudamérica.

Contexto

El contexto es el territorial chileno, y vinculaciones internacionales con otras redes.

Aportes

- Generar conexión y empoderamiento colectivo y regional entre artistas y gestores. Vinculación y generación de intercambio de herramientas en gestión y difusión de la danza.
- Se trabaja en torno a las dimensiones políticas, económicas y sociales de la danza.

Sobre la práctica

Fortalezas: colaboratividad, respeto al trabajo de todxs, compromiso de participación en la red de parte de todxs lxs agentes gestxres de la danza chilena.

Proceso

- Hemos llegado a un modelo de organización dinámico y orgánico, que incluye diversos tipos de trabajadores del ecosistema de la danza a nivel nacional. Actualmente estamos organizados por anillos de participación territorial, responsabilidad e interés de los agentes activxs.

- La red ha logrado tener autonomía y orgánica de mucho respeto que surge por trabajar por la desprecariación de nuestro sector, y también a nivel humano en Chile.

Desafíos

Mantener la red como un tejido social potente que tenga incidencias en gestiones políticas a nivel gubernamental. Lograr un encuentro de redes a nivel latinoamericano.

Redes y socios

Todas las agrupaciones, colectivos, redes y asociaciones de las cuales son parte cada unx de los participantes de la red, por ejemplo Centro NAVE, Espacio Vitrina, Espacio Nimiku, Red Nacional de Espacios Autogestionados, Red Nacional de Artistas Escénicos, Red de Salas de Teatro.

REPIQUE POR MAFIFA

Jornada de Teatro joven

CUBA

Santiago de Cuba
Desde 2017

Contacto

Margarita Borges Hernández

mborgesteatro@gmail.com

[Facebook: Jornada de Teatro Joven](#)

[Repique por Mafifa](#)

FESTIVAL

Qué es

Evento que provoca tanto el diálogo transgeneracional y abierto como el rescate y resemantización del patrimonio cultural, la historia y la memoria colectiva. Promueve el teatro de última hora a partir del concepto de lo “joven” por su construcción o experimentación escénica reciente, sin distinción de edad, incluyendo en su programa diversos formatos teatrales contemporáneos así como un espacio para la teoría y el análisis.

Qué busca

Propiciar el encuentro y el intercambio de experiencias entre profesionales del teatro que desarrollen un trabajo interesante y valioso dentro del terreno de la escritura, de la investigación y de las prácticas escénicas contemporáneas. Contribuir a la formación de pregrado y postgrado de estudiantes de teatro y arte. Visibilizar proyectos no profesionales que cuenten con potencialidades para consolidarse artísticamente.

Qué hace

Fueron concretados paneles teóricos con la presencia de teatristas de alto nivel, desarrollados talleres de creación de impacto en la comunidad y visibilizados proyectos no profesionales de la Asociación Hermanos Saíz de Cuba. Se ha contribuido a la formación docente de estudiantes de teatro. Se promovió la firma de un convenio de trabajo entre el Estudio Teatral Macubá y el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oriente.

Contexto

De carácter anual y nacional hasta su tercera edición, no así a partir de la cuarta que tendrá lugar en el 2021 y que marcará una tendencia bienal e internacional, este evento se desarrolla entre los meses de marzo y mayo, tomando como pretexto fechas históricas, temas o acontecimientos urgentes que ameriten ser dedicados al debate y a la reflexión teórica. Cuenta con fuerte apoyo institucional y repercute en el panorama teatral cubano desde su contexto geográfico de provincia.

Aportes

Contribuye al intercambio de experiencias y perspectivas escénicas, al diálogo abierto entre maestros y alumnos de teatro y al enriquecimiento del panorama escénico de la localidad Santiago de Cuba y de la isla en sentido general, con una proyección universal. Permite visibilizar a los futuros profesionales de nuestro teatro nacional, desde su ámbito de formación académica, así como a proyectos jóvenes no profesionales de alta calidad estética.

Sobre la práctica

Es promovido por el Estudio Teatral Macubá, grupo representativo de la localidad santiaguera y del teatro cubano contemporáneo, liderado por la maestra de actuación, Premio Nacional de Teatro, Fátima Patterson. El fuerte apoyo institucional con que cuenta se amplía en cada edición con nuevas alianzas. Entre las instituciones que patrocinan el evento se encuentran los Consejos Provincial y Nacional de Artes Escénicas, la Asociación Hermanos Saíz que reúne a jóvenes artistas cubanos, la Sociedad Cultural José Martí, la Universidad de Oriente, la Academia de Actuación y la filial de la Universidad de las Artes así como la Dirección Provincial de Cultura en Santiago de Cuba. Se considera por la crítica especializada un evento *in crescendo* que ha ganado fuerzas por su postura abierta al diálogo y su defensa de valores autóctonos culturales de identidad, patrimonialidad, discursos de género, a favor de la diversidad, el medio ambiente y la igualdad de razas.

Proceso

El evento ha sido acogido por la comunidad teatral cubana de forma positiva y gratificante. Ha cumplido sus objetivos, trazados según las perspectivas de cada edición, sin perder de vista la necesidad de crecer *online* y en plataformas internacionales. Se ha convertido en uno de los tres eventos teatrales que promueve el Consejo Provincial de Artes Escénicas en Santiago de Cuba como parte de su agenda de interés y en evento protegido por el Consejo Nacional de Artes Escénicas de Cuba.

Desafíos

De promoción y producción. El principal desafío reside en lograr la internacionalización del proyecto, aun con la precariedad del presupuesto con el que se produce cada edición.

Redes y socios

Consejo Provincial de Artes Escénicas; Asociación Hermanos Saíz; Centro de Investigación y Documentación de Artes Escénicas en Santiago de Cuba; Sociedad Cultural José Martí.

RESIDENCIAS PARAÍSO / COLECTIVO RPM

PROGRAMA DE RESIDENCIA COLECTIVO/RED

ESPAÑA

Galicia
Desde 2017

Contacto
Caterina Varela
rpmcolectivo@gmail.com
www.colectivorpm.gal/residenciasparaíso

Qué es

Programa de residencias artísticas para las artes vivas diseñado por Colectivo RPM, en diálogo con numerosos teatros y espacios culturales de Galicia, que ha cumplido en 2020 su cuarta edición.

Qué busca

- Ofrecer espacios de residencia artística para la investigación y creación.
- Tejer redes de colaboración interinstitucional para las artes vivas en Galicia.
- Dar soporte a la comunidad artística más periférica, vinculada a lenguajes híbridos.

Qué hace

En cuatro años de programa (2017-2020) hemos podido acompañar alrededor de treinta y cinco proyectos en residencia, de entre dos y tres semanas de duración, con distintas actividades de programación expandida para las comunidades. Al finalizar cada año de programa realizamos un encuentro anual abierto al público con todos los residentes en el que combinamos la apertura de los procesos con distintos temas transversales a las artes vivas a abordar juntas.

Contexto

El programa nace desde Colectivo RPM, un colectivo de artistas vinculadas a la danza y la *performance* que se unen para generar proyectos que mejoren el contexto de las artes vivas en Galicia, más allá de sus prácticas artísticas propias. Para construir Residencias Paraíso tejen una red de teatros y otros espacios culturales cómplices que colaboran bajo un mismo paraguas sostenido desde Colectivo RPM como espacio independiente.

Aportes

Colectivo RPM introduce las lógicas de residencia artística como espacios para la investigación, dentro de teatros del territorio que no acostumbran a plantear su actividad más allá de la exhibición. También damos apoyo a un perfil de artistas más periférico que no puede acceder casi a recursos públicos. Un apoyo tanto por la transmisión de recursos como por la visibilidad en un territorio en el que son más invisibles de lo que nos gustaría.

Sobre la práctica

Contiene el concepto de interinstitucionalidad. Está diseñado y coordinado desde un colectivo de artistas expandidos (en donde convive la práctica artística propia y proyectos en común).

Proceso

Nos gustaría pensar que Residencias Paraíso ocupa un lugar para las artes vivas en Galicia. Creemos que sigue siendo necesario apoyar al artista menos convencional y, a menudo, menos visible y con menos acceso a los recursos, y hacerlo a través de la "ocupación" temporal del teatro como espacio que habría de contener muchas capas distintas. Con todo, el gran objetivo de normalizar la práctica de residencia artística en nuestro contexto, todavía está lejos. En la evaluación interna, a veces tenemos la sensación de ser un "puñado" de artistas haciendo política cultural contra viento y marea. Nuestra potencia artística —aquella que nos permite imaginar posibles también en proyectos de este tipo— muchas veces se ve aplastada por la gestión convencional con todo lo que ello supone.

Desafíos

- Colocar a la comunidad artística como verdadera protagonista del diseño de política cultural.
- Destronar la producción como eje central de los recursos dedicados a las artes vivas.

Redes y socios

Solo hemos trabajado en colaboración con otros pares en el capítulo de Cruceiros Paraíso —apartado del programa en el que apoyamos a artistas en residencia fuera del territorio— con El Graner (Barcelona).

BRASIL

Rio de Janeiro
Desde 2017

Contacto
Paulo Mattos
producao@segundablack.com.br
www.segundablack.com.br

O que é

Vencedor do 31º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, na Categoria Inovação, o projeto Segunda *Black* tem como objetivo realizar ocupações artísticas no formato itinerante em equipamentos culturais no Rio de Janeiro. A Segunda *Black* é um espaço de encontro, pesquisa, troca de saberes e apresentações de experiências cênicas de artistas negros.

Intenções

- A Segunda *Black* tem como propósito realizar uma interface crítica entre performances, público e pensadores.
- Propiciar uma visibilização de trabalhos artísticos e seus executantes.
- Fomentar e criar uma rede de profissionais artísticos e técnicos negros e negras.

O que faz

- Apresentações artísticas com debates sobre o processo de construção e pesquisa do trabalho apresentado.
- Desenvolver mostras, festivais e encontros que possibilitam uma troca entre diversas gerações, para pensar o teatro negro brasileiro.
- Potencializar espaços de resistência e relevância para o cenário cultural do Rio de Janeiro.

Contexto

O Rio de Janeiro foi palco de um dos movimentos teatrais mais importantes da história do país: TEN – Teatro Experimental do Negro, idealizado por Abdias do Nascimento. O TEN fortaleceu a criação de muitos movimentos teatrais. Apesar desse histórico, o teatro negro atravessa uma fase marcada pela falta de patrocínios e políticas públicas, onde há necessidade nos organizarmos para subverter a desigualdade existente.

Contributos

- Potencializar espaços históricos relacionados à cultura negra.
- Formação de públicos.
- Fortalecimento de redes entre equipamentos culturais, artistas e técnicos.

Sobre a prática

A Segunda *Black* contribui para subversão na estrutura cultural do Rio de Janeiro, onde o Teatro Negro, mesmo com um grande público, prêmios e excelentes críticas, não usufrui de estímulos econômicos dos setores públicos e privados. Contribui para organização dos artistas e técnicos na realização do seu ofício. Confronta o racismo nas artes e na sociedade.

Percurso

A partir desse núcleo de pensamento, atingimos de forma ampla um fazer artístico, onde colocamos uma certa luz nas questões específicas dos artistas e técnicos negros, afetando a sociedade de uma forma ampla. A Segunda *Black* propicia um espaço que aquece o serviço cultural do Rio de Janeiro, que nos últimos anos se estabeleceu num processo de esvaziamento.

Desafios

Expandir-se no território, ampliar as redes nacionais e internacionais e ter um espaço próprio.

Redes e parceiros

Segunda Preta (Belo Horizonte), Segunda Crespa (São Paulo) e A Cena Tá Preta (Salvador).

TALLER EXPERIMENTAL DE TEATRO - TET

ESPACIO CULTURAL
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN

VENEZUELA

Caracas
Desde 1972

Contacto
Jariana Armas
centrotet@gmail.com
www.centrotet.com.ve

Qué es

Somos una asociación civil sin fines de lucro con cuarenta y siete años de trayectoria dedicada a la animación sociocultural, a la capacitación de hacedores de teatro y a la promoción cultural de las artes escénicas en general.

Qué busca

- Crear espacios para la formación del actor y proyectos de animación sociocultural para niños, adolescentes y adultos.
- Promover el desarrollo de distintas líneas de investigación dentro de las artes escénicas donde se indague en la relación experimental entre acto dramático y espectador.
- Explorar diferentes expresiones del vivir social de nuestro país y su historia de manera de crear una expresión propia.

Qué hace

- En nuestra gestión hemos desarrollado tres líneas de acción:
- La formación artística y creativa enfocada al oficio del actor y el hacer teatral.
 - La investigación y realización de proyectos creativos que nos conecten con nuestra comunidad.
 - La autogestión de un espacio cultural sin apoyos estatales o privados.

Contexto

Nuestro proyecto se inserta en la comunidad de la Parroquia San Pedro. Formamos parte de las instituciones que intentan sostener un programa de actividades culturales para toda la ciudad de Caracas y sus alrededores, a pesar de las dificultades económicas, políticas y sociales.

Aportes

Programación permanente de puestas en escena, conciertos, danza, exposiciones y talleres; siendo generadores de alianzas entre instituciones, agrupaciones y profesionales del arte. Ofrecemos puestas en escena de alta calidad que invitan a la reflexión y a una mirada distinta sobre nuestro contexto. Desde hace treinta años desarrollamos el Centro de Formación Actoral, una de las principales escuelas no formales de artes escénicas del país.

Sobre la práctica

- Contamos con una infraestructura que nos permite desarrollar talleres para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos; exposiciones, funciones de teatro y danza, clases magistrales y ofrecer un espacio de estudio e investigación con una duración de tres años dentro del Centro de Formación e Investigación Actoral.
- Desarrollamos prácticas de autogestión estableciendo vínculos con instituciones dentro y fuera del país.
- Existe un equipo de trabajo capaz de asumir distintas tareas relacionadas con la producción, el diseño, la puesta en escena, la docencia, la gerencia y la investigación.

Proceso

A pesar de no contar con subsidios del Estado o de aportes fijos de instituciones culturales, el grupo se sostiene en las distintas circunstancias en las que se gestan los proyectos creativos. Se establece un vínculo sólido con los jóvenes que ingresan al taller de formación, se les transmiten disciplina y principios de trabajo, permitiendo la continuidad del proyecto en las distintas épocas durante estos cuarenta y siete años.

Desafíos

Abrir posibilidades para el desarrollo de actividades fuera de nuestras fronteras, establecer intercambios con otras instituciones y enriquecer los vínculos ya creados. Mantener nuestra sede, generar una programación para la comunidad y para la ciudad. Proponer proyectos de alta calidad que respondan a las necesidades de investigación desde una óptica propia, respetando los impulsos creativos individuales y colectivos.

Redes y socios

Orquesta Barroca Simón Bolívar; Camerata de Caracas; Universidad Central de Venezuela; Universidad Experimental de las Artes; Colegio San Pedro; Escuela Nacional César Rengifo; Escuela de Teatro Musical de Petare; Teresa Danza Contemporánea; Sieteocho Danza; Colectivo AMAKÁ; Teatro La Bacante; Organización Nelson Garrido; Fundación Nacional de Circo; Alianza Francesa de Caracas; Gimnasio de Actores; THOT Danza Butoh, entre otros.

TEATRO DE TÍTERES ARMADILLO

GUATEMALA

Quetzaltenango
Desde 1998

Contacto
Guillermo Santillana
santillanah@yahoo.com
www.teatroarmadillo.com

COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

Qué es

Es un proyecto itinerante donde convergen el trabajo escénico, plástico y audiovisual, con un enfoque especial en la exploración del lenguaje de teatro de objetos y marionetas. Una reunión de intenciones y visiones que busca nutrirse de las riquezas, complejidades y contradicciones del contexto cultural de sus integrantes.

Qué busca

Crear un espacio de autoformación, de indagación, de investigación profunda y comprometida con la memoria común, con el momento en el espacio y el tiempo; a partir del tratamiento de elementos y materiales locales hasta la puesta en escena de historias donde se mezcla el teatro y la animación de objetos, como formas alternativas para el diálogo, la reflexión, la crítica y el intercambio.

Qué hace

- Investigación, experimentación, creación y difusión de espectáculos de teatro, títeres, cine y animación de objetos.
- Ciclos formativos de creación colectiva e interdisciplinaria con grupos comunitarios, donde niñas, niños, jóvenes y adultos son protagonistas en cada etapa de estos procesos.

Contexto

Guatemala es un país predominantemente rural, con enormes contrastes y desafíos, con una historia de situaciones violentas que han acentuado la pobreza, el racismo, la migración y la criminalización de la lucha por la justicia y la defensa de la tierra. Y a la vez, una riqueza de conocimientos, pensamientos, historias, expresiones y formas de percibir la vida. Es en esta región rural donde se enfoca mayoritariamente el trabajo de este proyecto.

Aportes

En los lugares donde se ha desarrollado, el proyecto ha privilegiado el trabajo colectivo, la visibilización de la complejidad y fuerza de los diferentes contextos para la expresión de ideas y la transmisión de conocimiento. La apertura a la posibilidad de recordar, proponer y cuestionar desde el lenguaje escénico todo eso que históricamente ha sido limitado o condenado. El espacio alternativo para encontrarse, escucharse y dialogar.

Sobre la práctica

Acto Comunitario:

- La creación y propuesta artística como acto comunitario. La participación colectiva desde la diversidad de visiones, experiencias e idiomas, como riqueza y fortaleza, no como barrera.

Gestión Cultural:

- El intenso trabajo de gestión cultural para la continuidad ininterrumpida de acciones del proyecto a través de casi veintidós años ante la ausencia absoluta de programas o aportes gubernamentales destinados al desarrollo, investigación o creación artística.

No limitar, no fronteras:

- La exploración e hibridación de una diversidad de lenguajes artísticos en relación a la naturaleza misma del propio proyecto que busca indagar en los objetos, desentrañar su memoria y despertarlos a la vida. Mismos objetos de donde surgen las historias que llevamos a la escena o a una pantalla. Sin la limitante del uso exclusivo de espacios tradicionalmente preparados para el teatro,

más bien adaptando los trabajos a toda clase de espacios no convencionales y preparados para la itinerancia.

Proceso

El proyecto ha sido un laboratorio permanente, una escuela viajera y autodidacta de los lenguajes escénicos para quienes lo han integrado en sus diferentes etapas. Muchas personas y grupos han sido influenciados hacia la investigación, creación y práctica con objetos y formas animadas visibilizando sus contextos y ritualidades. Se ha logrado desencasillar el arte de las marionetas o títeres como exclusivo de la niñez.

Desafíos

Seguir encontrando personas e instituciones dispuestas a aliarse a este proyecto y sus objetivos, para seguir desarrollando un trabajo de creación que sirva para cuestionarnos y para asombrarnos. Un teatro donde podamos ver plasmadas algunas imágenes de nuestros sueños profundos y mayores contradicciones, que esté siempre alejado de cualquier encargo que atente contra nuestras motivaciones.

Redes y socios

Helvetas Swiss Intercooperation; Broederlijk Delen; Artzénico Teatro; Proyecto Escénica Poética; One Drop Foundation; Proyecto Cuarta Llamada del Teatro Municipal de Quetzaltenango; Paz Joven Guatemala.

TEATRO DE TÍTERES GUACHIPILÍN

ESPACIO CULTURAL COLECTIVO/RED ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

NICARAGUA

Managua
Desde 1980

Contacto
Gonzalo Cuellar
guachipilin@gmail.com
www.guachipilin.org

Qué es

Agrupación Nicaragüense de Teatro y Títeres Guachipilín nace en 1980 con el propósito de crear un espacio recreativo, didáctico y educativo para nuestra niñez. Al mismo tiempo ofrecer una oportunidad a los jóvenes y crear un movimiento de teatro para infancia y juventud capacitando jóvenes artistas.

Qué busca

El primer objetivo es la formación de una agrupación profesional de teatro y títeres con el propósito de brindar a nuestra niñez una recreación profesional y de calidad basada en la identidad cultural; y el segundo es la conformación de un movimiento teatral a partir de la formación de jóvenes titiriteros que vayan a conformar o a crear nuevas agrupaciones.

Qué hace

- La primera acción fue la creación del espacio en la televisión, que al conformarse el grupo se desarrolla a partir de giras con una proyección del trabajo a nivel nacional.
- La segunda acción fue la creación de un espacio de formación de actores y titiriteros, que durante los cuatro años que estuvimos en la televisión funcionó como un centro de capacitación y luego como centro de formación itinerante en el cual se van formando jóvenes de acuerdo a la necesidad de incorporarlos al grupo Guachipilín.
- La siguiente acción fue crear una escuela que duró cuatro años de la que se graduaron cinco titiriteros actores.

Contexto

El contexto en el que se desarrolla este proyecto abarca cuarenta años, con tres fases: la etapa de la consolidación de la agrupación durante el gobierno del FSLN. La posterior llegada de la posguerra, el gobierno neoliberal y el recorte a la cultura, con el inicio de la capacitación y desarrollo artístico. Por último, a partir del año 1999 y el huracán Mitch, con un nuevo recorte a los proyectos culturales, el vuelco a la autogestión y sustentabilidad a partir de la diversificación de servicios artísticos.

Aportes

- Cuarenta años de labor ininterrumpida nos permitieron visibilizar y promocionar las artes escénicas para infancia y juventud en Nicaragua y Centroamérica.
- Aportamos a la creación de un movimiento de teatro y títeres incidiendo en la creación de ocho agrupaciones que actualmente existen.
- Haber posicionado el teatro de títeres en la sociedad nicaragüense comprometido con la recreación y la educación, proyectándolo en teatros y espacios diversos, además de vincularlo al sistema educativo, capacitando a miles de maestros y pedagogos

Sobre la práctica

- Contar con un equipo multifuncional y apasionado con formación académica y práctica.
- Diversificar nuestro trabajo habilitó la creación de un amplio mercado con una dinámica de oferta y demanda que nos permitió la autosustentabilidad.
- Contar con local propio con espacios de laboratorio y ensayos, centro de capacitación y oficina administrativa además de medios logísticos propios.

Proceso

La primera etapa de subsidio estatal en la que se hizo énfasis en la capacitación del equipo fundador. La segunda etapa, nos permitió enfrentar la administración de proyectos. La tercera etapa de autosustentabilidad, en la que desarrollamos una visión autónoma e independiente: el acceso de nuestra población infantil y juvenil a su patrimonio artístico cultural vivo.

Desafíos

Entre muchos desafíos, consideramos uno de los más importantes la consolidación de un Centro Cultural con énfasis en infancia y juventud, integral e inclusivo, que cuente con espacios de capacitación para creadores de Nicaragua y Centroamérica, con una sala de presentaciones y espectáculos, y un centro de documentación especializado en arte, niñez y juventud. Ese es uno de nuestros grandes sueños.

Redes y socios

- Sistema Sandinista de Televisión; Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura; Instituto Nicaragüense de Cultura; Asociación Internacional de Teatros para infancia y juventud capítulo Nicaragua; Unión Internacional de la Marioneta; Unima Nicaragua.
- ONG: Children, Suecia, Canadá y Noruega. Agencia Danesa para la Cooperación Internacional, [Danida]; Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional [Finnida]. Centro Cultural de España en Nicaragua; La casa Benjamin Linder y el Teatro Nacional Rubén Darío.

TEAT(R)O OFICINA UZYNA UZONA

COLETIVO/REDE ESPAÇO CULTURAL PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

BRASIL

São Paulo
Desde 1958

Contacto
Camila Mota
contato.teatroficina@gmail.com
www.teatroficina.com.br

O que é

Fundado em 1958, o Teat(r)O Oficina Uzyrna Uzona – obra de arte arquitetônica de Lina Bo Bardi e Edson Elito – é a Companhia mais antiga em atividade no Brasil. Considerado o teatro mais bonito e intenso do mundo pelo jornal The Guardian, forma um coro de mais de sessenta artistas-atuadores de todas as áreas do teatro total: teatro, cinema ao vivo, videoarte, luz, arquitetura cênica, sonoplastia, banda, figurino, artes plásticas e poesia.

Intenções

Preservar e desenvolver a linguagem vital da companhia, património imaterial tombado – teatro musical, espetáculos de TragyComediaOrgya – Ópera de Carnaval e obras audiovisuais, atravessados pela antropofagia e por um pensamento cosmopolítico, constituem bússolas éticas da companhia. Manter o edifício, património tombado nas esferas municipal, estadual e federal. Desenvolver um programa permanente de transmissão de conhecimento.

O que faz

Montagem de espetáculos. Transmissão de conhecimento, através da Universidade Antropófaga. Intervenções urbanas pela preservação do património cultural do Bairro do Bixiga, onde se localiza a companhia. Manutenção do teatro e do acervo, bem como criação de conteúdo digital. Cedência do espaço para trabalhos parceiros e movimentos de lutas anti-ditatoriais

Contexto

O trabalho ao longo de seis décadas desenvolveu-se sempre contracenando com o tempo presente. Manteve suas atividades durante a ditadura das décadas de sessenta e setenta. Quando seus integrantes foram exilados continuaram a criação e produção em França, Portugal e Moçambique. Atualmente re-existe contracenando com a políticas de desmonte da cultura no Brasil, mantendo-se em cartaz sem subsídios, apenas com a venda de ingressos.

Contributos

Em guarani diz-se tekoha: lugar onde se pratica um modo de existir que resiste. Teat(r)O Oficina é território de luta, é arte de re-existência. É uma tekoha urbana no coração do Bairro do Bixiga, em São Paulo. É também um espaço de formação de público e um viveiro de artistas – mais de duas mil e quinhentas pessoas já trabalharam ou se formaram nas criações da companhia.

Sobre a prática

Nossos espetáculos são uzynas de contracenação de muitas artes, muitas línguas, atuando na construção de peças que, com suas ações, situações e personagens, são canais de interpretação do tempo presente. Por ser uma companhia de repertório, muitas vezes voltamos a algumas obras depois de décadas. A novas montagens revelam a evolução dos coros, do trabalho musical, do trabalho de interpretação e da produção audiovisual.

Percurso

O Teat(r)O Oficina completou sessenta e um anos em 2019 em plena atividade artística e social. Surgido em 1958, passou por diversas fases; a profissionalização a partir de 1961; o fim da década de 60, quando foram encenadas obras que revolucionaram a dramaturgia brasileira como "Pequenos Burgueses" de Gorki e "O Rei da Vela" de Oswald de Andrade; o exílio entre 1974 e 1979, trabalhando em Portugal, Moçambique, França e Inglaterra produzindo obras cinematográficas como o "25", que narra a libertação do país africano e "O Parto" sobre a Revolução dos Cravos. Em 1979, o grupo reúne-se em São Paulo e durante dez anos trabalha para levantar o novo teatro, com projeto de Lina Bo Bardi e Edson Elito, aberto em 1993, com "Hamlet" de Shakespeare, seguida por "Bacantes" de

Eurípidés, realizadas à moda de Óperas de Carnaval. No início do século XXI o Oficina dá nova virada com o trabalho de transversão de "Os Sertões", de Euclides da Cunha, para o teatro e cinema e abre-se ainda mais para a valência social. Questões de educação, urbanismo e comunicação – a cultura tratada como infraestrutura – passam a ser trabalhadas com vigor e profundidade pelo grupo. Nasce, nessa época, o Movimento Bixigão – trabalhos artísticos realizados com as crianças e jovens em situação de risco social, no bairro do Bixiga – e a companhia e público tornam-se heterogêneos.

Desafios

Companhias estáveis de repertório possuem, na sua gênese, características de educação através da cultura que produzem; pois, ao existir por décadas, é sempre necessária a renovação dos seus corpos artísticos. A transmissão de conhecimento torna-se condição fundamental para uma existência sempre renovada. Um grande desafio é abrir sempre para a colaboração de novos artistas, sem abrir mão da linguagem e da linhagem antropófaga.

Redes e parceiros

Casa 1; Casa Chama; Ocupação 9 de Julho; Galeria ReOcupa; Parque do Bixiga em Movimento; SESC SP; FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty; Fundação Bienal; Teatro São Luiz [Lisboa].

TEJIDO DE CIRCO SOCIAL

Red ecuatoriana de circo social

COLECTIVO/RED
ESPACIO DE FORMACIÓN/
CAPACITACIÓN
CIRCO SOCIAL

ECUADOR

Nivel nacional
Desde 2015

Contacto
Benjamín Ortiz
tejidocircosocial@gmail.com
www.tejidodecircosocial.com

Qué es

El Tejido de circo social es una red (o tejido) de trabajo que reúne a profesionales, proyectos y personas interesadas en el circo social en Ecuador.

Qué busca

Potenciar y desarrollar el circo social y el circo en Ecuador, realizando formaciones, talleres, encuentros, investigaciones y documentos metodológicos sobre esta herramienta, para beneficiar, impulsar, fomentar, difundir y desarrollar su práctica, apuntando a mejorar la sociedad y a provocar la construcción de un mundo justo y creativo por medio del trabajo horizontal con el individuo y la comunidad.

Qué hace

Aunar proyectos y profesionales de circo social en el país y representarlos a nivel estatal. Formaciones de facilitadores de circo social. Proyecto Mi Circo (proyecto de desarrollo de habilidades sociales y artísticas a través de arte circense en personas con discapacidad). Encuentros internacionales y regionales. Ponencias. Investigación en circo social.

Contexto

El Tejido desarrolla sus actividades a nivel nacional, en diversos proyectos de circo social y artes inclusivas miembros de la red, en casas de la cultura y espacios culturales comunitarios y universitarios.

Aportes

A nivel nacional aunar y proponer un espacio de comunicación a los proyectos y profesionales de circo social en el país. En el contexto nacional ecuatoriano, donde no se cuenta con una formación profesional en artes circenses y en circo social, el Tejido busca profesionalizar la formación en circo social. Así como también trabaja en pos de la creación de nuevos proyectos de circo social a nivel nacional, en sitios con escasos proyectos socioculturales.

Sobre la práctica

- El Tejido es formado por un amplio espectro de personas profesionales, interesadas y proyectos de circo social en el Ecuador, aunando a sus miembros y representando al gremio del circo social de una manera más formal e institucionalizada.
- El Tejido cuenta con varias alianzas a nivel nacional e internacional con organismos e instituciones públicas y privadas que ayudan en la creación y mantenimiento de sus actividades y proyectos.
- El Tejido ha desarrollado y socializado la metodología y herramienta de circo social en el país, formando a los facilitadores profesionales de circo social en el Ecuador.

Proceso

El Tejido en sus años de funcionamiento ha logrado conseguir varios hitos en el ámbito de circo social, durante este tiempo la organización ha crecido y ha ido avanzando con fuerza, alternando entre periodos de gran y poca actividad, puesto que se basa principalmente en el trabajo voluntario de su directiva y la gestión de recursos independiente, aún inestable.

Desafíos

Gestión y obtención de fondos constantes para el correcto desenvolvimiento de las actividades planteadas por el Tejido. Mayor creación de proyectos de circo social en el país y socialización de la herramienta. Profesionalización formal de los facilitadores de circo social en el país. Alianzas nacionales e internacionales.

Redes y socios

Cirque du Monde; Altro Circo; Asociación Saudade; Accidental Company; Circo Social Parque Inclusivo; Circo del Valle; Iguana Ceibo; Corporación Días Mejores; Enso Circo; Mono Circo; La Voladora Circo; Fundación Circo de los Andes; Mapacirco; espacios universitarios. Trabajo con instituciones públicas: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Cultura y Patrimonio.

TEMPORADA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

FESTIVAL

HONDURAS

El Progreso, Yoro
Desde 1986

Contacto
Edy Barahona
teatrolafragua@gmail.com
www.teatrolafragua.org

Qué es

Es un proyecto anual que se desarrolla durante los meses de julio y agosto: cada fin de semana tienen lugar diferentes artistas y elencos de gran trayectoria, que ofrecen un repertorio de espectáculos muy variado para el público asistente de cada rincón de la costa norte de Honduras.

Qué busca

- Ofrecer una experiencia pluricultural a la población de la costa norte de Honduras.
- Descentralizar la celebración de espectáculos teatrales en Honduras.
- Internacionalizar los espectáculos de elencos locales a través de nuestro festival.

Qué hace

- Festival con asistencia de cuatro mil personas.
- Ejecución de dieciséis eventos en el festival.
- Integración de sociedad civil e instituciones gubernamentales al festival.

Contexto

Nuestro festival se desarrolla en la zona de mayor tasa de homicidios de Honduras, con altos niveles de pobreza y desigualdad, sin apoyo gubernamental a proyectos artísticos ni culturales.

Aportes

- Concientización en temas como la migración ilegal, género, desigualdad social, medio ambiente, etc., a través de las diferentes expresiones artísticas.
- Generación de un espacio para manifestaciones artísticas sin restricciones sociológicas, políticas y religiosas.
- Acceso de la población más desposeída a espectáculos artísticos de calidad.

Sobre la práctica

- Experiencia: festival artístico de mayor antigüedad en Honduras.
- Espacio físico: celebrado en las instalaciones del teatro La Fragua, cuyo espacio cuenta con más de cien años de historia local.
- Equipo logístico: personal capacitado para la gestión y ejecución del festival.

Proceso

- Alcance de los eventos a través de los medios de comunicación.
- Alcance poblacional de los eventos.

Desafíos

El financiamiento para la realización del proyecto resulta ser el desafío principal a futuro.

Redes y socios

Comunidad Hondureña de teatristas, Comhte; Proyecto Lagartija; Atrapados en Azul; Red de teatro provincia de la Compañía de Jesús; Provincia centroamericana de la compañía de Jesús.

TNT PROGRAMA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SOCIOCULTURAL

FESTIVAL ESPACIO CULTURAL ESPACIO DE FORMACIÓN/ CAPACITACIÓN

EL SALVADOR

En tres municipios de la zona nororiente y sur de Chalatenango
Desde 1993

Contacto

Jaime Humberto Galdámez Serrano

direccion@tnt.org.sv

www.tnt.org.sv

Qué es

Cultura y arte para el cambio social en un proyecto que propone el desarrollo de un programa de educación artística para juventud, mujeres y personas adultas mayores, la recuperación de espacios públicos comunitarios, generación de economía local a partir del hecho cultural y el fortalecimiento institucional de la Asociación TNT.

Qué busca

- Aumentar las competencias laborales, cívicas y culturales de jóvenes, mujeres y adultos mayores salvadoreños en cuatro municipios.
- Brindar asistencia técnica y capacitación a los participantes en el proyecto.
- Fortalecer las capacidades de la organización.

Qué hace

Convenio con instituciones comunales para el desarrollo de los talleres artísticos. Desarrollo de los talleres artísticos dirigidos a las comunidades planteadas en el proyecto tanto del nororiente como del sur de Chalatenango. Presentación de muestras artísticas. Producción del Festival Artístico Chalateco y Festival del Maíz. Planificación y ejecución de actividades de Vamos al Cine y Biblioteca.

Contexto

San Antonio Los Ranchos es la principal sede del proyecto, en el departamento de Chalatenango, es una de las comunidades que quedó despoblada durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992). En la actualidad registra un alto índice de población emigrante además de exclusión social. Tal situación crea ausencia de uno o ambos progenitores en la niñez y adolescencia.

Aportes

- Espacio de procesos educativos por medio de la práctica de artes escénicas.
- Puntos de encuentro comunitario, generación de ingresos económicos por medio de la venta de gastronomía local y artesanías en el Festival Artístico Chalateco.
- Dinamización de una agenda artístico-cultural en el Centro Cultural Jon Cortina.

Sobre la práctica

- TNT cuenta con veintisiete años de experiencia en procesos educativos, utilizando como principal herramienta metodológica las artes, y aplicando un enfoque de educación popular y en derechos humanos.
- Somos un referente comunitario en la promoción de procesos artísticos, para generar cambios en el bienestar de las personas, a nivel individual y colectivo.

Proceso

- La creación de sinergias entre organizaciones de base local, así como entre componentes operativos del proyecto, es clave para el alcance de resultados.
- El involucramiento de las familias en los procesos educativos permite mayor identidad e impacto en los cambios generados en las comunidades. La capacitación y formación permanente del equipo que facilita el proyecto, mejora la propia práctica de facilitación.

Desafíos

Dinamización de residencia artística, con el involucramiento de artistas, maestras y maestros en diferentes disciplinas. Fortalecimiento del equipo facilitador, para la creación de servicios artísticos y culturales que puedan generar fondos para la sostenibilidad de procesos educativos. Ampliar alianzas de trabajo con instituciones de educación superior para ampliar nuestros procesos de capacitación en formación actoral.

Redes y socios

Red de Atención Compartida del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA); Centros educativos gubernamentales de sistema nacional; Asociaciones de Desarrollo Comunitario Locales, Adesco; Red Regional de Cultura Viva Comunitaria en El Salvador.

ARTES VIVAS
ACTIVIDADES CULTURALES VARIAS
MÚSICA

COLOMBIA

Bogotá
Desde 2016

Contacto
Erika Ortega
erika@lavanaproducciones.com
www.lavanaproducciones.com

Qué es

Nuestra línea de trabajo parte del lugar privilegiado que tiene la formación artística en el paisaje del trabajo con niñas, niños y adolescentes por su alto impacto en procesos de cambio social. En el espacio pedagógico con niñas, niños y adolescentes se ha verificado que su participación en estos espacios permite además una visualización inmediata de los factores concretos de riesgo que enfrentan en sus entornos.

Qué busca

Implementar procesos de promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes y prevención de sus vulneraciones a través del circo, el teatro y el *clown* desde la protección integral y el enfoque de derechos, en escenarios de postconflicto, reincorporación y reconciliación, con énfasis en prevención de reclutamiento, utilización y prevención de consumo de sustancias psicoactivas.

Qué hace

Volarte Circo en Parche en el año 2016 tuvo dos mil cien niñas, niños y adolescentes participantes en nueve ciudades colombianas. Circópolis en 2017 tuvo dos mil quinientas niñas, niños y adolescentes en trece municipios de las zonas de desmovilización en el proceso de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas). Circópolis en el año 2018 tuvo dos mil quinientas niñas, niños y adolescentes en once municipios de las zonas rurales y logró una retención de 87% de los participantes.

Contexto

Los proyectos han sido desarrollados en los siguientes contextos:

- Volarte: nueve ciudades de Colombia con los mayores índices de consumo de sustancias psicoactivas entre niñas, niños y adolescentes.
- Circópolis 2017: trece municipios de los veintiséis donde se instalaron las zonas de desmovilización del proceso de paz.
- Circópolis 2018: once municipios en las zonas de postconflicto amenazadas por el reclutamiento de menores de edad.

Aportes

Nuestra metodología ayudó a gestar varias transformaciones, a través de la formación y movilización social. En formación podemos destacar el fortalecimiento de habilidades para la vida y competencias ciudadanas, el desarrollo de habilidades y destrezas artísticas y el fortalecimiento de entornos protectores. En movilización, el abrir canales de comunicación entre niñas, niños y adolescentes con sus familias.

Sobre la práctica

Destacamos que a través del diálogo y la articulación entre las técnicas circenses y teatrales con aspectos psicosociales se lograron cambios sustanciales a nivel cognitivo, emocional y relacional; y que estos espacios son entornos favorables, pues no solo desarrollan habilidades y destrezas artísticas, sino que mantienen alejados de los factores y situaciones de riesgo a las niñas, niños y adolescentes participantes del proyecto.

Proceso

Destacamos el porcentaje de retención de niñas, niños y adolescentes participantes –que en el año 2018 estuvo en 87% en dos mil quinientos participantes–, pues es muestra de la fortaleza del espacio que crea el proyecto para la participación de niñas, niños y adolescentes como entorno protector y de desarrollo personal.

Desafíos

Lograr la financiación de un proyecto permanente.

Redes y socios

Red de organizaciones de pedagogías innovadoras, ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, área de niñez y adolescencia), Red de circo social de Colombia, Red Distrital de Circo y Mesa Nacional de Circo de Colombia.

TRANSVERSALES

Encuentro de Artes Vivas

MÉXICO

Ciudad De México
Desde 1998

Contacto
Alicia Laguna
dionisos64@gmail.com
www.teatrolineadesombra.com

ENCUENTRO DE ARTES VIVAS

Qué es

Espacio permeable que crea un contexto de trabajo y encuentro para artistas nacionales con artistas invitados, para compartir prácticas artísticas desde su pensamiento, creación, gestión, reflexión y difusión; con el objetivo de propiciar nuevas relaciones, que nos acerquen.

Qué busca

El encuentro entre los artistas locales e internacionales de una manera más íntima y directa. La posibilidad de la reflexión sobre lo que hacemos desde nuestra pluralidad y de desatar cuestionamientos que nos movilizan. La difusión de las piezas de los artistas invitados.

Qué hace

Desde su diseño como encuentro ha propiciado la invitación de artistas por fuera de los circuitos convencionales, y una gama de programación que combina prácticas contemporáneas, alternativas, formas de producción al margen de los circuitos convencionales, o artistas que están inmersos en circuitos de circulación de un mercado, de ahí lo plural.

Contexto

Hasta hace cuatro años se desarrollaba en una ciudad de provincia siendo contexto ideal para lograr procesos íntimos de trabajo, intercambio y conocimiento. Los dos últimos Transversales fueron solo en Ciudad de México, bajo un esquema también de espacio en colaboración en donde se pueda generar una atmósfera propicia para el objetivo principal del encuentro; puntualmente fueron en el Museo del Chopo, y en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

Aportes

Lugar de referencia fundamental para muchos creadores mexicanos. No podemos medir ni cuantificar la cantidad de artistas y colectivos que han sido contaminados, atravesados, impulsados a prácticas de la escena viva a partir de los encuentros, pero estamos claros que ha sido un verdadero espacio de encuentro.

Sobre la práctica

Transversales logró una continuidad que ha podido sortear los malos tiempos gracias a esa posibilidad de reinventarse cada vez y con los tiempos; es un espacio de gestión constante en el que hay que imaginar los posibles escenarios para encontrar aliados. Quienes son parte de Transversales lo son por mucho tiempo, su cualidad de nómada no ha sido un obstáculo sino todo lo contrario.

Proceso

Es un proyecto que se gestiona año con año, que se reinventa en cada circunstancia. Ha logrado su continuidad gracias al pequeño equipo de trabajo que parte de la compañía Teatro Línea de Sombra, la continuidad le ha valido un lugar en el contexto nacional e internacional. Se valora sobre todo que las relaciones que estable son de largo aliento.

Desafíos

Un contexto nacional mucho más complejo, con una nula política cultural de rescate a las artes vivas y una necesidad de enfocarnos en la sobrevivencia, da la posibilidad de localizar a Transversales como lo hemos hecho, en la obra, la revisión y el trabajo de uno o dos artistas por edición, lo cual además nos permite continuar.

Redes y socios

Festival SÁLMON<; Museo Universitario del Chopo; 4x4 Festival; Cátedra Bergman; Museo Universitario de Arte Contemporáneo; artistas invitados de varios países continúan siendo parte de actividades de Transversales.

PORTUGAL

Açores e Ponta Delgada
Desde 2011

Contacto
Jesse James
organization@walktalkazores.org
www.walktalkazores.org

O que é

Walk&Talk (W&T) designa o Festival de Artes dos Açores, que acontece todos os anos em Julho, e o programa anual de residências que se mantém em funcionamento ao longo de todo o ano. De carácter experimental e participativo, motiva a criação de objetos inéditos em diálogo com o território e as especificidades socioculturais da região dos Açores.

Intenções

A nossa missão estrutura-se em torno de quatro eixos: promover novas centralidades para a criação contemporânea; ativar a produção e a circulação de conhecimento nos âmbitos das artes visuais e artes performativas; capacitar o ecossistema cultural e a atividade artística nos Açores; estimular a mobilidade de artistas, agentes e projetos.

O que faz

O W&T desenvolve-se em torno de circuitos programáticos que parte do programa de residências, para desenvolver e apresentar projetos expositivos, performativos, de investigação e reflexão em vários campos. A par do W&T, a Anda&Fala (A&F - associação que promove o festival) promove outras atividades como o Seminário Periférica ou o PARES - Programa de Apoio à Criação Artística nos Açores (micro-bolsas de apoio a artistas/agentes açorianos).

Contexto

O W&T desenvolve a maioria das suas atividades na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores. É um contexto insular e periférico, muito rico nas suas tradições e manifestações populares, e com um ecossistema criativo que se têm multiplicado nos últimos dez anos em agentes culturais, entidades e artistas. Contudo, continua a ter uma oferta cultural limitada devido ao pouco investimento financeiro e estratégico no sector.

Contributos

O W&T tem contaminado positivamente os agentes locais, incitando o aparecimento de novas iniciativas e a capacitação do ecossistema. O foco na capacitação das comunidades locais, promovendo a sua participação nos processos de criação e programação, conjuga-se com o esforço de atrair para a região outros atores, através do investimento na mobilidade e na criação de novos conteúdos artísticos que adquirem relevância no contexto global.

Sobre a prática

O W&T incorpora na sua missão e contribui, desde a sua fundação, para diversificar e qualificar a oferta artística na região dos Açores, onde promove um projeto artístico focado na apresentação de objetos, na sua maioria inéditos, criados por artistas de várias origens geográficas e disciplinares, que oferecem às comunidades locais oportunidades múltiplas e sempre renovadas para a fruição da atividade artística contemporânea, nos domínios das artes visuais e performativas, passando pela música, arquitetura, cinema e design.

O Programa de Conhecimento, continuado e transversal a todos os projetos, atua no desenvolvimento de públicos e na participação das comunidades nos processos de investigação, criação e apresentação, em vários domínios artísticos. No Festival, o Circuito de Conhecimento integra uma Summer School e voluntariado para jovens adultos; visitas guiadas e

conversas abertas a públicos de várias faixas etárias; workshops para o público infanto-juvenil; festas, concertos e encontros que envolvem públicos alargados. A par disso, tem um papel incontornável na projeção cultural do arquipélago dos Açores e na ampliação do reconhecimento do país e da cultura portuguesa no panorama artístico internacional, propondo novas centralidades artísticas a partir da periferia.

Percurso

A avaliação é positiva mas consciente que o trabalho de criação, programação e mediação é contínuo. O W&T tem se posicionado como um interessante espaço de criação, experimentação e de falha, essencial a um contexto de liberdade artística, mas precisa reforçar o convite aos diferentes públicos e procurar mais processos de construção de comunalidade no seu programa.

Desafios

Os próximos anos serão desafiantes e importantes para reforçar a relação de proximidade com o local, procurando promover em simultâneo a circulação de ideias entre geografias!

Redes e parceiros

O W&T trabalha em estreita parceria com entidades do poder local – Governo dos Açores e municípios de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo; colabora com o Teatro Micaelense, Arquipélago – Centro de Artes Contemporânea, Museu Carlos Machado, Galeria Fonseca Macedo e Miolo. Trabalha em rede e estabelece parcerias com entidades como o Instituto Cultural Romeno, FLAD – Fundação Luso-Americana, Embaixada EUA, Kunsthalle Lissabon e rede do programa Centriphery/Creative Europe.

WARMIKUNA RAYMI

FESTIVAL

PERÚ

Cusco
Desde 2012

Contacto
Marisol Zumaeta Aurazo
warmikunaraymi@gmail.com
warmikunaraymi.wordpress.com

Qué es

Espacio de encuentro de mujeres desde las artes escénicas, a partir de su quehacer artístico abren puentes con mujeres de diferentes oficios y edades. Espacio para la convivencia e intercambio de saberes no solamente desde el campo de las artes, sino desde las propias experiencias de desigualdad y violencia hacia la mujer, así como de las propias respuestas y acciones positivas que nosotras mismas creamos.

Qué busca

- Transmisión de la sabiduría de las mujeres, dando continuidad y fortaleciendo los círculos ancestrales y contemporáneos en donde las mujeres compartimos espiritualidad, femineidad, energía y sueños.
- Visibilizar creaciones y reflexiones del mundo femenino, a través de sus proyectos escénicos, así como espacios pedagógicos de artistas y creadoras de América Latina, para un público diverso y heterogéneo de la ciudad de Cusco y sus visitantes.

Qué hace

Desde el año 2012 un grupo intencionalmente diverso de mujeres toma literalmente las calles principales del centro de Cusco en un recorrido teatral que impacta e impregna de la memoria histórica negada a nuestro público: Caravana de las Flores Asesinadas. La preparación para esta acción es un espacio que las participantes reconocen como indispensable para la sanación y la propuesta provenientes de este estado poético y amoroso de intercambio.

Contexto

Cusco es el centro de la cultura Tawantinsuyana, Ciudad Sagrada. La enfermedad del colonialismo no se ha superado aún. El liderazgo de nuestros indígenas en el proceso de independencia no se enseña en los colegios. Micaela Bastidas y Tupac Amaru son aún llamados próceres. Ni qué decir de las mujeres cuya activa participación ni se menciona en las aulas. Nuestra utopía tiene que ver con el hecho que reivindicar, buscar un pueblo consciente.

Aportes

- Ha abierto el diálogo entre las herramientas de creación de las artes escénicas y las herramientas de sanación.
- Ha logrado fortalecer y visibilizar el trabajo de la mujer en las artes escénicas.
- Ha creado un espacio de encuentro intergeneracional e intercultural.
- Ha hecho visible el aporte de la mujer en la historia del Perú.

Sobre la práctica

- Es un encuentro de mujeres en una sociedad machista, heterosexual y patriarcal, está compuesto por un equipo intergeneracional de gestoras y de participantes.
- Convoca artistas maestras de diferentes oficios: sanadoras tradicionales, tejedoras, artistas escénicas (danza, teatro, narración oral, canto).
- Capacidad de autogestión: ha logrado realizar seis versiones gracias a la labor de gestoras comprometidas y a las alianzas tejidas con su comunidad. Se vincula con experiencias de otros encuentros con objetivos similares.

Proceso

- Es un proyecto que genera expectativa de parte de mujeres de diversos horizontes, artistas con experiencias o en formación, peruanas y extranjeras.
- Es un espacio alternativo de formación de artes escénicas.
- Es un espacio de reflexión y fortalecimiento de la mujer en contextos de vulnerabilidad.
- Inicialmente se realizaba solo en Cusco, pero ha logrado expandirse a otros distritos del departamento.

Desafíos

- La sostenibilidad del proyecto en un contexto de incertidumbre.
- La redefinición de la propuesta, de modo que responda a las necesidades de los artistas, los públicos y las prácticas en los nuevos contextos que surgirán en la postpandemia.
- La valoración del trabajo que realizamos.
- La incidencia en nuevos espacios y lugares.

Redes y socios

Instituciones educativas de la ciudad de Cusco; La Casa Mantay; Pukllasunchis; Asociación Guaman Poma de Ayala; Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, (Femucarinap); Mercado de San Pedro; Universidad San Antonio de Abad; Proyecto Mestiza de Chile; Magdalena Project (2ª. generación).

CRÉDITOS

Equipo Promotor
CATARINA SARAIVA
EDUARDO BONITO
FERNANDO GARCÍA
NATACHA MELO

Coordinación metodológica
RICARDO KLEIN

Asistencia de investigación
IHASA TINOCO

Corrección de textos
LUCÍA PEDREIRA [Español]
ALEXANDRE VALINHO [Português]

Diseño
FEDERICO CALZADA

Gestión y administración
LA COLECTIVA ASOCIACIÓN CULTURAL
MADRID NIF 686530060

Contacto del proyecto
gestionartesvivas@gmail.com

Investigación financiada por GREC
Festival de Barcelona 2020
www.barcelona.cat/grec/

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual [by-nc-sa]

BIOS

CATARINA SARAIVA PORTUGAL

Curadora, productora e investigadora de artes performativas. Pós-graduação em gestão cultural e master em "Práticas Escénicas y Cultura Visual" pela Universidade de Alcalá de Henares, Espanha. Em 2009, depois de 10 anos na direção de alcantara, torna-se nómada e curadora em vários projetos sequencialmente em Espanha [El Ranchito/Matadero], Brasil [Festival Panorama] e Chile [Movimiento Sur]. De regresso a Portugal, desde 2018 que assina a curadoria do Festival Verão Azul, em Lagos, Faro e Loulé. No mesmo ano, funda em Coimbra o projeto Linha de Fuga – Festival internacional e laboratório de criação de artes performativas. Tem escrito artigos e efetuado seminários sobre o mercado das artes performativas contemporâneas e sobre curadoria. Desenvolve assessoria artística e apoio dramaturgista a artistas e organizações entre Europa e América do Sul, dois continentes onde se desdobra profissional e emocionalmente. O foco de trabalho de todas estas colaborações e projetos assenta na importância do diálogo igualitário entre curador e criador e no desenvolvimento de discurso crítico nas artes e na sociedade.

NATACHA MELO URUGUAY

Artista, curadora, gestora cultural. Con formación en el campo de la danza y las artes escénicas, ha orientado su trabajo al espacio compartido entre arte y organización social, impulsando proyectos colaborativos como la Red Sudamericana de Danza, la Plataforma Iberoamericana de Danza y el Plan Nacional de Danza de Uruguay. Ha producido en más de diez países de la región encuentros de investigadores, gestores y artistas, facilitando y diseñando procesos de capacitación y articulación para el sector. Como curadora ha colaborado con programas, festivales y encuentros como *Linha de Fuga* (Portugal); FIDAE, Festival Internacional de Artes Escénicas (Uruguay); Mentor-Protegé de Rolex (Suiza); IPAM (Barcelona), Southern Exposure (Estados Unidos), y con instituciones públicas como los ministerios de Cultura de Uruguay, Colombia y Ecuador. Es docente de la Escuela Nacional de Danza de Uruguay y su foco actual es la conformación de espacios colaborativos de formación de perfil iberoamericano.

EDUARDO BONITO BRASIL

Artista, produtor e curador. Estudou Artes Cénicas e Relações Públicas na Universidade de São Paulo, Brasil, e Performance na Universidade de Middlesex, Reino Unido. Atualmente é co-diretor da Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento de Madrid e do Festival Dança em Foco (Brasil), pesquisador em governança de artes cénicas do projeto europeu Reshape, produtor criativo do coletivo artístico helloearth (Dinamarca), co-fundador do Laboratório de Arte e Ecologia (Espanha). Trabalhou em programas de orientação para artistas e empresas como Teatros del Canal 2018-19 (Madrid), Graner-Mercat de les Flors 2017-19 (Barcelona) e como consultor de instituições na Europa como Acción Cultural Española, ProHelvetia, Rolex, Ice Hot, entre outros. Foi gerente de projetos da agência de desenvolvimento de Londres Artsadmin, cofundador do Espaço Casa Nuvem e diretor artístico do Panorama Festival no Rio de Janeiro por dez anos.

RICARDO KLEIN URUGUAY

Sociólogo y doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio (UB). Profesor e investigador del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, y miembro del *Centre d'Estudis sobre Cultura, Poder i Identitats* (UV). Su experticia se centra en el campo de las políticas culturales y la administración pública. Llevó adelante acciones en diferentes sectores artístico-creativos y en áreas como: ciudadanía cultural y participación; descentralización cultural y desigualdad; gestión y evaluación de políticas culturales. Ha realizado tareas de investigación y asesoramiento en instituciones públicas de Uruguay (Dirección Nacional de Cultura; Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo) y ha colaborado en instituciones y organizaciones internacionales como Unesco, MAEC-Aecid; GLU-Agenda21; entre otras.

FERNANDO GARCÍA BOLIVIA

Gestor cultural, profesor universitario, arquitecto patrimonialista, y artista visual. Se fue especializando con diversos postgrados y trabajos en cultura y desarrollo, y en valoración y gestión del patrimonio cultural, complementándolo con planificación y evaluación de proyectos, creatividad e innovación, y docencia. Ha trabajado en Siria, España, Italia y Bolivia, en proyectos relacionados con el patrimonio y la cultura. Actualmente es director ejecutivo del mARTadero, proyecto integral y multidimensional, de carácter autogestionario y asambleario, enfocado en la transformación social, concebido como vivero de las artes y ubicado en Cochabamba, Bolivia. Imparte clases de teoría e historia del arte, proyectos, expresión artística y gestión cultural en varias universidades de Latinoamérica. Interesado en espacios y procesos innovadores de gestión cultural por su potencia detonadora de un cambio de época.

IHASA TINOCO COLOMBIA

Licenciada en Danza Contemporánea de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA). Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). En proceso de grado de Diploma en Especialización en Gestión Cultural por la Universidad de la República de Uruguay. Se desempeña como investigadora y gestora en el Plan Nacional de Danza de Uruguay. Tiene experiencia en investigación, ejecución de proyectos, gestión, comunicación y trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es creadora de danza, *performance* y arte comunitario.

GR&C | Festival
de Barcelona